

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 12»
города Челябинска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»
3 – летний срок обучения

ПРОГРАММА
по учебному предмету
АЗБУКА ТЕАТРА
2 года обучения

Челябинск 2022

ОДОБРЕНО:

Методическим советом
МБУДО «ДШИ №12»
г. Челябинска

«06» июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ №12»
г. Челябинска

«06» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБУДО «ДШИ №12»
г. Челябинска

 О.В. Букина

«06» июня 2022 г.

**Разработчики:**

- преподаватель МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска, Филатьева-Матвиенко А.В.
- преподаватель МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска, Филатьев А.Д.

Рецензент:

- зав. отделением актерского искусства и театрального творчества ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» – Партолина Н.А.

Содержание:

Пояснительная записка

I. Содержание учебного предмета

II. Требования к уровню подготовки обучающихся

III. Формы и методы контроля, система оценок

IV. Методическое обеспечение образовательного процесса

Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа «Азбука театра» разработана для обучающихся отделения «Музыкальный театр», на основе методических пособий современных авторов А. Бурениной («Театр всевозможного»), Г. Анисимовой («100 развивающих игр»), Н. Воскобойниковой («Театральные игры»), программы Э. Чуриловой («Арт-фантазия»), и др.

Программа «Азбука театра» представляет собой систему творческих и развивающих игр и этюдов, моделирование игровых ситуаций, использование пальчиковых игрушек, направленных на развитие психомоторных, творческих, музыкальных и эстетических способностей детей.

Предмет «Азбука театра», входящий в программу театрального отделения детской школы искусств, должен быть органически связан со всей системой эстетического воспитания и преподаваться в тесном контакте с такими практическими дисциплинами, как «Основы актерского мастерства», «Основы эстрадного искусства» и «Сценическая речь». На занятиях «Азбука театра» в детской школе искусств, преподаватели дают 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 обучающегося. Актуальность этой образовательной программы обусловлено необходимостью реализации всестороннего развития личности ребенка. Для достижения цели гармоничного развития самостоятельной творческой личности обучающегося необходимо решить целый ряд творческих, психологических и социально-педагогических задач, среди которых одной из главных является социальная адаптация в непростых, постоянно меняющихся, условиях современной жизни. Программа по предмету «Азбука театра» удовлетворяет потребности и требования ребенка и родителя. Современный ребенок хочет заниматься любимым делом, достичь совершенства в избранном виде деятельности для одобрения или восхищения ближайшего окружения, а, может быть, стать в дальнейшем известным артистом. Чего хочет современный родитель для своего ребенка? Воспитать гармонично развитую, культурную, самодостаточную личность, сохранить здоровье ребенка, повысить его функциональные, физические, психологические способности. Что важно сделать преподавателю предмета «Азбука театра»? Познакомить обучающихся с историей театрального искусства, формировать у обучающихся устойчивый интерес к театральному искусству, развивать личностные и творческие способности детей, дать первоначальные знания об особенностях театрального искусства, способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной

позиции. Программа предмета «Азбука театра» представляет обучающимся возможность освоения специальной дисциплины и развивает умения и навыки совместной деятельности в коллективных творческих проектах.

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его специфики. Развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходят благодаря переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни, Через это переживание искусство формирует личность в целом, охватывает весь духовный мир человека.

Программа имеет теоретическое направление, так как дети изучают предмет «Азбука театра» с первых шагов становления театра в мире до того каким мы видим его сейчас.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Азбука театра» со сроком обучения 2 года (для детей 13 - 15 лет и имеющих свидетельство об окончании ДШИ или ДМШ), продолжительность учебных занятий во все годы обучения составляет 35 недель в год.

Сведения о затратах учебного времени (3 года обучения)

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени				Всего часов
	1-й год (1 класс)		2-й год (2 класс)		
Годы обучения	1	2	3	4	
Полугодия	1	2	3	4	
Количество недель	16	19	16	19	
Аудиторные занятия	16	19	16	19	70
Самостоятельная работа	8	9,5	8	9,5	35
Максимальная учебная нагрузка	24	28,5	24	28,5	105

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Азбука театра» составляет 105 часов. Из них: 70 часов – аудиторные занятия, 35 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Данная программа реализуется в форме группового занятия. Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не исключает необходимости индивидуального подхода к учащемуся.

Цель учебного предмета

1. Выявление одаренных детей в области искусства в детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание зрительской культуры.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере истории театрального искусства.
5. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи учебного предмета

Задачами предмета «Азбука театра» являются:

1. Познакомить обучающихся с историей театрального искусства.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к театральному искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об особенностях театрального искусства.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
7. Сформировать следующие умения и навыки:
 - различать все виды искусств;
 - первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
 - знания основных средств выразительности театрального искусства;
 - знания основных этапов развития театрального искусства;
 - первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства;
 - знания отечественных и зарубежных произведений искусства в области театрального искусства;
 - знания театральной терминологии;
 - дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
 - обладать ассоциативным и образным мышлением;

- ориентироваться в истории театрального искусства;
 - уметь всесторонне оценивать произведения театрального искусства;
 - адекватно воспринимать содержание того или иного произведения театрального искусства;
 - правильно определять культурно- историческую эпоху;
 - обладать образным видением;
 - свободно мыслить и анализировать;
 - концентрировать внимание на предмете изучения;
 - владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;
8. Дать основные теоретические понятия:
- об исторических предпосылках развития театрального, об эволюции жанров в связи с культурно-историческим процессом;
 - о выразительных средствах театра и их разновидностях;
 - о видах театрального искусства;
 - об особенностях различных театральных школ;
 - о характерных особенностях развития театра в разные эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).
9. 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.
10. 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.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (овладение методикой работы над техникой сценической речи и исполнительским материалом.)

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и предполагает:

- просторное, хорошо проветриваемое учебное помещение
- учебную мебель
- библиотеку аудио- и видеозаписей профессиональных чтецов - библиотеку словарей и художественной литературы
- технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель, аудио техника, видеопроектор. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

1 год обучения

I полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
1 четверть	Театр как вид искусства, Античный театр.	8
2 четверть	Театр средневековья	8

II полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
3 четверть	Театр эпохи возрождения.	10
4 четверть	Зарубежный театр конца 20 века	9

2 год обучения

I полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
1 четверть	Истоки русского театра, скоморохи – первые русские актеры-потешники	8
2 четверть	Народная драма и кукольный театр	8

II полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
3 четверть	Русский театр в эпоху Екатерины Великой, Основание Московского публичного театра.	10
4 четверть	Театральная реформа. Организация МХТ, Станиславский К.С.	9

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения

Введение. Театр как вид искусства

Театр как одно из древнейших искусств. Народные истоки театра.

Игровая природа театрального действия. Виды театрального искусства. Театр как искусство синтетическое и коллективное. Театр как форма художественного отражения жизни.

Античный театр:

Общая характеристика античной эпохи.

Мифология и ее роль в развитии драматургии. Дионисийские обряды. «Поэтика» Аристотеля – теория драмы. Организация театральных представлений в Греции и их роль в общественной жизни. Архитектура древнегреческого театра. Искусство актера. Костюмы, маски, декорации. Значение хора, зрителя. Античная трагедия.

Трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида. Античная комедия Аристофана. Демократизм общественной значимости античной комедии.

Театр Древнего Рима. Греческое влияние. Особенности театральной архитектуры. Значение античной культуры для развития новоевропейского театра.

Театр Средневековья:

Общая характеристика культуры.

Народные истоки средневекового театра. Роль бродячих актеров. Театрализация церковного действия. Жанры средневекового театра: литургическая драма, полулитургическая драма, мистериаль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной зрелищности. Зарождение светской реалистической драматургии.

Театр эпохи Возрождения:

Влияние исторической эпохи. Возрождения на развитие науки и культуры.

-Италия. Учено-гуманистический театр. Ученая комедия. Основные принципы комедии дель арте. Особенности театральных представлений. Маски и их значение. Роль импровизации. Зарождение профессионального театра. Влияния комедии дель арте на европейский театр.

-Испания. Своеобразие испанского гуманизма. Ранняя испанская драматургия. Лопе де Вега. «Фуэнте Овехуна» и «Собака на сене». Гуманистическая направленность комедий «плаща и шпаги». Особенности поэтики. Кальдерон «Даманевидимка».

-Англия. Гуманизм в Англии. Становление профессионального театра и драматургии. Актерское искусство. Жизнь и три периода творчества Вильяма Шекспира. Исторические хроники. Комедии Шекспира: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь». «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир».

Зарубежный театр XX века:

Разнообразие направлений, форм и стилей. Влияние русского театра на мировое театральное искусство.

-*Английский театр*. Драматургия Б. Шоу, Д.Б. Пристли, Дж. Осборна, Х.Пинтера. Творчество С. Торндайка, Дж. Гилгуда, Л. Оливье, А. Гиннеса, П. Брука, П.Скофилда, П. Устинова.

-*Французский театр*. Драматургия Ж. Ануя, А. Камю, П. Сартра, Ж. Кокто, Э.Ионеско, С. Беккета, Ж. Превра. Национальный театр, театр «Комеди Франсэз». Творчество А. Арто, Л. Жуве, Ж. Вилара, Ж. Филипа, М. Казарес, М. Марсо, Ж.Л. Барро.

-*Немецкий театр*. Драматургия Г. Гауптмана в середине XX в. Эпический театр Б. Брехта. Творчество Э. Пискатора.

-*Итальянский театр*. Драматургия Л. Пиранделло, Э. де Филиппо. Театрыстабиле. Дж. Стреллер.

Театр в других регионах Европы.

Театр Соединенных Штатов Америки.

Исторические условия развития театра и драматургии в XX в. Драматургия Ю. О'Нила, К. Одетса, Л. Хелман, Т. Уильямса, А. Миллера, Э. Олби. Творчество К. Корнелл.

Второй год обучения

Истоки русского театра:

Религия и праздники древних славян в эпоху первобытно-общинного строя: встреча зимы, весны, урожая. Принятие христианства на Руси. Празднование святок, масленицы. Уличное и посиделочное ряженье. Основные маски и игры ряженых. Русские игрища. Типы игрищ: карнавальные и хороводные. Основные действующие маски карнавальных и хороводных игрищ и их композиция.

Скоморохи – первые русские актеры-потешники:

Скоморохи как явление русской жизни в XI-XV вв. Задачи и содержание их выступлений. Скоморошья ватаги. Виды скоморохов: придворные, оседлые и бродячие. Борьба с церковью. Указ Алексея Михайловича (1648 г.) о запрете скоморошества на Руси.

Народная драма и кукольный театр:

Виды народных драм и их содержание. Интермедия как элемент народной драмы. Сюжетное построение как основа интермедий в больших и малых формах народной драмы.

Кукольный театр и его основные герои. Комедия о Петрушке и народная драма «Лодка» как истоки русского театра. Вертепные театральные представления.

Русский театр в эпоху Екатерины Великой:

«Торжествующая Минерва» (1763 г.) – театрализованный маскарад в честь коронации императрицы. Открытие «Всенародных театров» в Москве и Петербурге в честь трехлетней годовщины царствования Екатерины II (1766 г.). Реорганизация императорских театров по жанрам. Ведущие актеры конца XVIII века: И.А. Дмитриевский, Т.М. Троепольская, Я.Д. Шумский. Драматурги русского театра конца XVIII века: в жанре сентиментализма – В.М. Лукин, М.М. Херасков; в жанре

классицизма – Д.И. Фонвизин. Анализ пьес Д.И. Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль».

Основание Московского публичного театра:

Проекты организации Московского публичного театра и его создание в 1766 г. А.П. Сумароков – основной драматург, постановщик и театральный преподаватель Московского публичного театра. Открытие Петровского театра в Москве (1780 г.). Организация «Комитета, управляющего зрелищами и музыкой» и разделение театров на придворные и «городские», государственные (казенные). Три типа русских театров: придворный (замкнутый), публичный придворный (более открытый) и публичный городской (открытый). Организация театров в губерниях России: Калуге, Воронеже, Иркутске и других городах.

Театральная реформа. Организация МХТ:

Знаменательная встреча В.И. Немировича-Данченко и К.С. Станиславского 22 июня 1897 г. в «Славянском базаре». Проект создания театра на основе слияния двух коллективов: обучающихся Филармонического училища и любительского театрального коллектива Общества искусства и литературы. Основные направления театральной реформы: новые принципы режиссуры и актерского мастерства (система К.С. Станиславского), принципы театральной этики, взаимоотношения внутри театрального коллектива (студийность и ансамблевость), взаимоотношения театра со зрителями, новации в художественном и музыкальном оформлении спектаклей. Открытие МХТ (1898 г.). Репертуарная направленность нового театра: историко-бытовая, фантастика, линия символизма и импрессионизма, интуиций и чувства. Драматургия А.П. Чехова, А.М. Горького, Л.Н. Андреева на сцене МХТ. Выдающиеся актеры: И.Н. Москвин, О.Л. Книппер, В.И. Качалов. Этапы развития МХТ как художественного коллектива.

Организация студии МХТ:

В.Э. Мейерхольд и Театр-студия на Поварской (1905 г.). Первая студия МХТ (1913 г.) и ее руководитель Л.А. Сулержицкий. Труппа студийцев: Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов, С. Гиацинтова, А. Дикий, Р. Болеславский и др. Репертуар и дальнейшая судьба студии. Е.Б. Вахтангов как руководитель студии МХТ (1916-1922 гг.). Переименование Первой студии в МХАТ-2 и ее дальнейшая судьба. Творческая судьба Второй, Третьей и Четвертой студий МХТ.

Театр и революция. МХТ в 1920-1930-х годах Национализация театров в результате социалистической революции. Приход в театр нового зрителя. Смена репертуара. Воспитательная работа со зрителем. Раскол труппы МХТ. Успешные гастроли МХАТа в Европе и США – триумф мирового признания.

Творчество В.Э. Мейерхольда В.Э. Мейерхольд – ученик В.И. Немировича-Данченко по Филармоническому училищу. Основоположник МХТ, его пайщик. Актерская судьба В.Э. Мейерхольда в МХТ. Его уход из театра (1902 г.). Режиссерская работа В.Э. Мейерхольда на сценах провинциальных театров. Возвращение в Москву и работа В.Э. Мейерхольда в Студии МХТ на Поварской улице. Поиск нового метода в работе с актерами. Неудача эксперимента. Работа

В.Э. Мейерхольда с В.Ф. Комиссаржевской в ее театре в Петербурге на Офицерской улице. Революция и ее влияние на В.Э. Мейерхольда. Театр имени В. Мейерхольда (ТИМ) – 1920-1936 годы. Спектакли: «Мистерия буфф» по пьесе В. Маяковского, «Лес» А. Островского, «Дама с камелиями» А. Дюми и др. Актерская труппа: З. Райх, И. Ильинский, С. Мартинсон и др. Закрытие театра (1936 г.). Арест и смерть Мастера (1940 г.).

Камерный театр Открытие Камерного театра (1914 г.). А.И. Таиров как руководитель и главный режиссер театра. Программа и стилистика театра. Ведущие актеры: А.Г. Коонен и Мих.И. Жаров, Н. Церетели. Репертуар театра: «Саломея» по О. Уайльд, «Сакунтала» по творчеству Калидасы и др. «Искусство беспартийно, как солнце, воздух, вода» (А. Таиров). Курс на эстетическую трагедию. Постановка А. Таировым «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского. Закрытие театра (1940-е гг.).

Русский театр в военные и послевоенные годы Театры во время Великой Отечественной войны. Эвакуация московских театров в тыл. Прифронтовые театры, театральные концертные бригады. Военная драматургия: «Фронт» А. Корнейчука, «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова. Послевоенная драматургия В. Розова, А. Володина, А. Арбузова и других. Выдающиеся деятели советского театра военного и послевоенного времени: А. Попов, Н. Охлопков, А. Лобанов, И. Акимов, С. Михоэлс, А. Дикий, Ю. Завадский, Р. Симонов, Г. Товстоногов и др.

«Современник» и «Театр на Таганке» – плоды оттепели Смена поколений в русском театре. О.Н. Ефремов как создатель театра-студии «Современник». Значение театра «Современник» для развития русского театрального искусства. Актеры: Е. Евстигнеев, Г. Волчек, О. Табаков, И. Кваша и др. Спектакли: «Вечно живые» В. Розова, «Голый король» Е. Шварца и др. Возникновение «Театра на Таганке» под руководством Ю.П. Любимова. Первые спектакли и общественное признание. Актеры: Н. Губенко, В. Высоцкий, А. Демидова, В. Смехов и др. «Добрый человек из Сезуана» по Б. Брехту, «Десять дней, которые потрясли мир» и др.

Г.А. Товстоногов и БДТ имени А.М. Горького Г.А. Товстоногов. Актерская судьба в ТЮЗе (г. Тбилиси). Театр им. Ленинского комсомола и постановка «Гибель эскадры» А. Корнейчука (1952 г.). Ленинградский театр им. Пушкина. Постановка «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского (1955 г.). Г.А. Товстоногов – главный режиссер (1955-1989 гг.) Большого Драматического театра имени А.М. Горького (ныне театр им. Г.А. Товстоногова). Актерская труппа театра. Выдающиеся постановки: «Идиот», «Враги», «Иркутская история», «Мещане» и др. Г.А. Товстоногов как театральный преподаватель и автор книг о театре.

Новый тип героя в драматургии Появление нового типа героя. Проблема бескомпромиссности и ее преодоление. В.С. Розов и его пьесы: «В добрый час», «Вечно живые», «Традиционный сбор» и др. Драматургия А. Володина – «Назначение», «Пять вечеров», «Моя старшая сестра». Драматургия А. Вампилова:

«Старший сын», «Прощание в июне», «Утиная охота» и др. пьесы. М. Рощин: пьесы «Старый новый год», «Радуга зимой» и др.

Кризис театральной культуры (конец XX в.) Театральная культура в конце XX века. Развал репертуарного театра – следствие недостаточного финансирования государственных театров, потеря в театрах атмосферы коллективности, студийности как одного из признаков творческого союза единомышленников, слабого художественного уровня современной драматургии. Стремление театра к развлекательности взамен поиска и утверждения высокой духовности в постановках. Пути выхода из кризиса. Деятельность Л.А. Додина в Малом драматическом театре в г. Санкт-Петербурге. А.А. Васильев и его спектакли на сцене разных театров. «Мастерская» П. Фоменко как поиск новых театральных форм. Смена главных режиссеров в ведущих российских театрах.

История детского театра в России Понятие «детский театр». Народный ярмарочный театр «Петрушки». Школьный и домашний любительские театры для детей. Утренники на сценах профессиональных театров в начале XX века. Виды профессионального детского театра: «Театр юного зрителя», «Молодежный театр», «Кукольный театр» С. Образцова и др. Декреты и указы советской власти об организации театрально-концертной деятельности для детей. Программа создания детского театра Г. Паскар и Н. Сац. Первые профессиональные детские театры в Москве и Ленинграде. Проблемы репертуара детских театров (сказки, инсценировки, классические пьесы). Первые детские драматурги: Л. Бочин, А. Бруштейн, Л. Макарьев, С. Розанов и др. Сокращение количества детских театров после войны. Проблема нового героя на сцене детского театра. Драматургия В. Розова как этап развития детского театра. Ведущие деятели режиссуры детского театра второй половины XX века: А. Дикий, А. Лобанов, А. Брянцев, Б. Голубовский, Л. Макарьев, Б. Зон, М. Кнебель, З. Корогодский, А. Эфрос. Их эстетические позиции. Актеры: К. Пугачева, Е. Уварова, В. Сперантова, Ю. Юльская, Л. Князева и другие. Проблема синтетического актера в детском театре. Травести как ведущее амплуа.

Самодельные народные театры России Истоки возникновения самодельного любительского театра на Руси: народные гулянья, скоморошные ватаги, школьные и домашние любительские театры. Ярославский театр «Охочих комедиантов» под руководством Ф.Г. Волкова. Самодельный театр при Обществе искусства и литературы под руководством К.С. Станиславского. Организация ТРАМов и Синей блузы как форм самодельного театрального творчества народа. Проблемы репертуара и формы работы. Выдающиеся театральные самодельные коллективы второй половины XX века: народный театр «ДК ЗИЛ», народный театр «Манекен» (г. Челябинск), народный театр «ДК на Красной Пресне» (г. Москва), народный театр г. Орехово-Зуево (Московская обл.), народный театр г. Ангарска (Иркутская обл.) и другие. Режиссеры и актеры самодельных народных театров: Г. Гагин, Г. Каретников, Л. Ермолаева, С. Штейн. Г. Калашникова и др. «Игры в Лефортово» (1984-1985 гг.) как этап

развития самодеятельного народного театра. Кризис народных театров в конце XX века. Пути выхода из создавшегося кризиса.

Театральное образование в России в XX в. Система театрального образования в России: театральные кружки (студии), театральные лицеи, училища, институты и Академии театрального искусства. Система дополнительного театрального образования. Средства формирования театральной культуры: музеи, театры, печать радио, телевидение и т.д.

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

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

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Азбука театра» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Обучающиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания истории театрального искусства.
2. Знание основных средств выразительности театрального искусства .
3. Знание истории возникновения жанров театрального искусства .
4. Знание отечественных и зарубежных произведений театрального искусства.
5. Знание профессиональной терминологии.
6. Знание основных периодов развития театрального искусства.

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.

«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.

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение по предмету «Азбука театра» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий.

На практических занятиях обучающиеся приобретают навыки анализа предметов театрального искусства, умения ориентироваться в стилях и видах Театрального искусства. Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Древняя Греция», «Древний Рим» и т.д.) с активным участием всей группы учащихся.

Знание истории театральной культуры и 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 культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

Главная цель предмета «Азбуки театра» - ввести обучающихся в мир театра, дать первоначальные знания о театре как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о театре, его структуре, исторических типах, дать основные понятия теории.

Понимание истории театрального искусства – сложный интеллектуальный процесс.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры , изучение кратких энциклопедий о театре и т.д.;
- просмотр документальных фильмов, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных театральных деятелей, актеров, режиссеров, спектаклей,
- прослушивание аудиоспектаклей;
- посещение театров и т.п.;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории театрального искусства,
- 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.

Список литературы и средств обучения
Материал для работы
Список пьес

- Эсхил. «Персей», «Прометей прикованный».
- Софокл. «Эдип-царь», «Антигона».
- Еврипид. «Медея», «Ипполит».
- Аристофан. «Всадники», «Лисистрата».
- Макиавелли Н. «Мандрагора».
- Лопе де Вега Ф. «Собака на сене».
- Шекспир У. «Ромео и Джульетта» «Сон в летнюю ночь»,
- Корнель П. «Сид».
- Расин Ж. «Федра».
- Мольер Ж.-Б. «Тартюф», «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве»,
- Шеридан Р. «Школа злословия».
- Бомарше П. «Женитьба Фигаро».
- Гольдони К. «Слуга двух господ».
- Гете И. «Фауст».
- Шиллер Ф. «Разбойники».
- Байрон Д. «Каин».
- Ростан Э. «Сирано де Бержерак».
- Уайльд О. «Как важно быть серьезным»,
- Шоу Б. «Профессия миссис Уоррен»
- Гауптман Г. «Потонувший колокол», «Перед заходом солнца».
- Ануй Ж. «Антигона»
- Сартр Ж.-П. «Мухи».
- Ионеско Э. «Лысая певица».
- Дюрренматт Ф. «Визит старой дамы».
- Фриш М. «Дон Жуан, или Любовь к геометрии».
- Олби Э. «Не боюсь Вирджинии Вулф».
- Фонвизин Д.И. «Недоросль».
- Грибоедов А.С. «Горе от ума».
- Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов».
- Лермонтов М.Ю. «Маскарад».
- Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба».
- Островский А.Н. «Бедность не порок», «Гроза», «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты», «Безвины виноватые».
- Тургенев И.С. «Нахлебник».
- Чехов А.П. «Чайка», «Маленькие комедии(Шутки в Одном действии)».
- Горький А.М. «На дне».
- Андреев Л.Н. «Жизнь Человека».

- Блок А.А. «Балаганчик».
- Маяковский В.В. «Клоп».
- Тренев К.А. «Любовь Яровая».
- Булгаков М.А. «Дни Турбиных», «Зойкина квартира».
- Эрдман Н.Р. «Мандат».
- Вишневский В.В. «Оптимистическая трагедия».
- Симонов К.М. «Русские люди».
- Леонов Л.М. «Нашествие», «Золотая карета».
- Володин А.М. «Пять вечеров», «С любимыми не расставайтесь».
- Зорин Л.Г. «Варшавская мелодия».
- Рошин М.М. «Валентин и Валентина».
- Вампилов А.В. «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске».
- Петрушевская Л.С. «Уроки музыки», «Три девушки в голубом».
- Разумовская Л.Н. «Дорогая Елена Сергеевна».

Видеофильмы

- «Царь Эдип». Худож. фильм. Реж. П. Пазолини.
- «Медея». Худож. фильм. Реж. П. Пазолини.
- «Собака на сене». Худож. фильм. Реж. Я. Фрид.
- «Гамлет». Фильм-спектакль. Реж. Г. Козинцев.
- «Укрощение строптивой». Худож. фильм. Реж. С. Колосов.
- «Укрощение строптивой». Худож. фильм. Реж. Ф. Дзеффирелли.
- «Ромео и Джульетта». Худож. фильм. Реж. Ф. Дзеффирелли.
- «Тартюф». Спектакль МХАТ. Реж. А. Эфрос.
- «Король Лир». Худож. фильм. Реж. Г. Козинцев.
- «Эзоп». Худож. фильм.
- «Труффальдино из Бергамо». Худож. фильм (по пьесе К. Гольдони «Слуга двух господ»).
- «Школа злословия». Фильм-спектакль (по пьесе Р. Шеридана) МХАТ.
- «Принцесса Турандот». Фильм-спектакль (по пьесе К. Гоцци) театра им. Евг.Вахтангова.
- «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фильм-спектакль (по пьесе Ж. Мольера)театра Сатиры, реж. В. Плучек.
- «Мольер». Кинофильм, реж. Л. Тираро.
- «Калигула». А. Камю. Спектакль театра им. Моссовета.
- «Царь Федор Иоаннович». А.К. Толстой. Спектакль Малого театра.
- «Соло для часов с боем». (О. Заградник). Спектакль МХАТ.
- «Андрей Рублев». Худож. фильм. Реж. А. Кончаловский.
- «На всякого мудреца довольно простоты» Спектакль (по пьесе А.Н. Островского)МХАТ.

- «Чайка». Спектакль (по пьесе А.П. Чехова) театра Ленком. Реж. М. Захаров.
- «Мещане». Спектакль БДТ им. Горького (по пьесе А.М. Горького). Реж. Г.Товстоногов.
- «Юнона и Авось». Спектакль театра Ленком. Реж. М. Захаров.
- «Семейное счастье», «Двенадцатая ночь», «Три сестры», «Война и мир», «Волки и овцы» и др. Спектакли. Мастерская П. Фоменко.
- «Месяц в деревне». (И.С. Тургенев). Спектакль. Театр на Малой Бронной. Реж. А.Эфрос.
- «Театральный роман» (М. Булгаков). Телеспектакль Театра на Таганке.
- «Дядя Ваня» (А.П. Чехов). Худож. фильм. Реж. А. Кончаловский.
- «Вишневый сад» (А.П. Чехов). Спектакль Малого театра. Реж. И. Ильинский.
- «Неоконченная пьеса для механического пианино» (А.П. Чехов). Худож. фильм. Реж.Н. Михалков.
- «Мой ласковый и нежный зверь» (по повести А.П. Чехова «Драма на охоте»). Худож.фильм. Реж. Э. Лотяну.
- «Провинциальные анекдоты» (А. Вампилов). Спектакль театрального училища«Монотон».

Литература

1. История зарубежного театра / Под общ. ред проф. Г.Н. Бояджиева. Ч. I–IV. –Любое издание.
2. Хрестоматия по истории зарубежного театра. Отв. ред Л.И. Гительман. – СПб., 2007.
3. Авдеев А.Д. Происхождение театра. – Л.-М., 1959. (для преподавателей) 1. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1988.
4. Всеволодский-Гернгросс В.Н. История русского драматического театра. В 7-и томах. – М., 1977. – Т. 1.
5. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. – СПб., 2002.
6. Головня В.В. История античного театра. – М., 1972.
7. История западноевропейского театра Под общ. ред. С.С. Мокульского, Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой и др. В 8-и томах. – М., 1956-1988.
8. История зарубежного театра. Отв. ред. Л.И. Гительман. – СПб.: Искусство, 2005.
9. Театральная энциклопедия. В 5-и томах.
10. Голубовский Б.Г. Большие маленькие театры. – М., 1998.
11. Дмитриев Ю., Хайченко Г. История русского и советского драматического театра: Учеб. пособие. – М., 1986.
12. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. Учебник. 2-е изд. – М.: РАТИ, 2009.
13. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Любое издание. 1. Левитин М. Таиров. ЖЗЛ. – М., 2009.

14. Марков П.А. В Художественном театре. Книга завлита. – М., 1976.
15. Пыжова О.И. Призвание. – М., 1974.
16. Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
17. Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства. – М., 1999.