

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа им.Т.В.Бобровой»

Рассмотрено:
Методическим советом ДМШ
Протокол № 1 от 24.08.2025

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

Предметная область

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСККУСТВ

**Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.03.**

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

(срок обучения 5 лет)

Шадринск 2025

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст учащихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план;
- Краткое содержание разделов и тем;

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебный предмет «История театрального искусства» преемственен предмету «Беседы об искусстве» и относится к предметам обязательной части учебного плана.

Освоение данной программы знакомит учащихся с историей драматического театра и театральной культурой в целом, обеспечивая целостное художественно-эстетическое развитие личности.

2. Срок реализации учебного предмета «История театрального искусства»

Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» с 3 по 5 класс - при сроке обучения 5 лет.

Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на 1 год (6-й соответственно).

3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Срок обучения 5 лет

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	3		4		5		
Классы	1	2	1	2	1	2	
Полугодия	16	17	16	17	16	17	99
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	198
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет	зачет	Итоговая аттестация (экзамен)	

В 6 классе объем аудиторной нагрузки составляет 33 часа, объем самостоятельной работы – 33 часа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация программы по учебному предмету «История театрального искусства» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося, овладение духовными и культурными ценностями на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории театрального искусства, а также выявление одаренных детей в области театрального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные организации и организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

- приобретение детьми теоретических знаний в области театрального искусства;
- знакомство учеников с основными этапами развития отечественного и зарубежного театра, историей возникновения театральных жанров;
- получение первичных знаний основных тенденций в современном театральном искусстве и репертуаре театров, знаний основной театральной терминологии;
- приобретение знаний по истории зарубежного и русского драматического искусства, особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знакомство с творческими биографиями великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров;
- развитие творческих способностей, владение основами анализа пьес и спектаклей, основами анализа различных режиссерских интерпретаций художественного произведения;
- расширение круга чтения, формирование интереса к литературе об искусстве.

История театрального искусства делится на две последовательно изучаемых части: «История зарубежного театра» и «История русского театра».

6. 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».

7. Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для реализации учебного предмета «История театрального искусства» созданы материально-технические условия, которые включают себя: библиотечные фонды, фонды фонотеки, аудио- и видеозаписи для сопровождения изложения учебного материала просмотром фрагментов спектаклей и фильмов с целью иллюстрации изучаемых тем.

Во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. Самостоятельная работа включает посещение театров, музеев, концертных залов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Срок обучения 5 лет (3-5 классы)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ				
1.	Введение	Беседа	1	-	1
История зарубежного театра					
2.	Античный театр. Возникновение театрального искусства.	Лекция	9	5	4

	<p>Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид.</p> <p>Античная комедия: Аристофан.</p> <p>Театр в Древнем Риме.</p>				
3.	<p>Театр Средневековья.</p> <p>Жанры средневекового театра.</p> <p>Особенности театральной зрелищности.</p>		5	3	2
4.	<p>Театр эпохи Возрождения и XVII в.</p> <p>Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.</p> <p>Италия. Два направления в итальянской театральной культуре: учено-гуманистический театр и комедия дель арте.</p> <p>Комедия дель арте.</p> <p>«Золотой век» испанского искусства. Лопе де Вега</p> <p>Становление профессионального театра и драматургии в Англии. Уильям Шекспир.</p> <p>Французский классицизм. Пьер Корнель, Жан Расин.</p> <p>Высокая комедия Жан-Батист Мольера.</p>		15	7	8
5.	<p>Театр XVIII в.</p> <p>Эпоха Просвещения. Особенности эстетики.</p> <p>Английская комедия. Ричард Бринсли Шеридан.</p> <p>Д. Гарик - реформатор английской сцены.</p> <p>Французское Просвещение. Вольтер.</p> <p>Эволюция французской комедии. Бомарше.</p>		20	10	10

	<p>Дени Дидро «Парадокс об актере». Реформы Лекена. «Комеди Франсез».</p> <p>Италия. Карло Гоцци.</p> <p>Театральные реформы Карло Гольдони.</p> <p>Германия: Иоганн Шиллер, Иоганн Вольфганг фон Гете.</p>				
6.	<p>Театр конца XVIII в. - XIX в.</p> <p>Франция. Зарождение и становление романтизма.</p> <p>Виктор Гюго.</p> <p>Зарождение критического реализма. Основные черты направления.</p> <p>Актерское искусство. Тальма, Элиза Рашель.</p> <p>Романтизм в Англии. Джордж Гордон Байрон. Актер-романтик Эдмунд Кин.</p> <p>Особенности итальянского романтизма. Актеры - романтики Томмазо Сальвини.</p>		16	8	8
7.	<p>ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</p> <p>Театр на рубеже XIX – XX вв.</p> <p>Франция. Э.Золя и Р.Роллан.</p> <p>Неоромантизм Эдмонда Ростана.</p> <p>Зарождение символизма. М.Метерлинк. Театральные реформы Андре Антуана.</p> <p>Скандинавские страны. Г.Ибсен.</p> <p>Германия. Г.Гауптман. Мейнингенский театр.</p> <p>Англия: Б.Шоу, О.Уайльд, Гордон Крэг.</p> <p>Постановочные открытия Крэга.</p>		20	10	10
8.	<p>Зарубежный театр XX в.</p> <p>Разнообразие направлений.</p> <p>Англия. Драматургия Бернарда Шоу,</p>		23	10	13

	<p>Джона Пристли.</p> <p>Театр «Олд Вик».</p> <p>Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне.</p> <p>Режиссер Питер Брук.</p> <p>Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.</p> <p>Италия. Драматургия Луиджи Пиранделло.</p> <p>США. Драматургия. Развитие жанра мюзикла.</p>				
9.	<p>Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века</p> <p>Драматургия.</p> <p>Театральные поиски Ежи Гротовского.</p> <p>Творчество Роберта Уилсона.</p> <p>Многообразие театральных поисков современных режиссеров.</p>		14	8	6
10	<p>История русского театра.</p> <p>Русский театр от истоков до начала XVIII в.</p> <p>Народные истоки русского театра.</p> <p>Театры при Алексее Михайловиче.</p> <p>Школьный театр в конце XVII в., Симеон Полоцкий. Создание государственного публичного театра в Москве.</p>		4	2	2
11	<p>Русский театр XVIII в.</p> <p>Федор Волков и создание русского профессионального театра.</p> <p>И.Дмитриевский, Я.Шумский, первые русские актрисы.</p> <p>Первые русские драматурги.</p> <p>А.Сумароков, Д.И.Фонвизин «Недоросль».</p>		5	3	2

12	<p>ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</p> <p>Русский театр первой половины XIX в.</p> <p>Драматургия И.А.Крылова. А.С. Грибоедов «Горе от ума».</p> <p>А.С.Пушкин и театр. Драматургия А.С.Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии».</p> <p>Н.В.Гоголь. «Ревизор».</p> <p>М.Ю.Лермонтов. «Маскарад». И.С.Тургенев. «Нахлебник».</p> <p>Великие русские актеры: П.С.Мочалов, М.С.Щепкин.</p>		16	7	9
13	<p>Русский театр второй половины XIX в.</p> <p>Драматургия А. Н.Островского. Драматургия А.К.Толстого, Л.Н.Толстого.</p> <p>Малый театр. Актеры П.М.Садовский, П.М.Ленский.</p> <p>Александринский театр.</p>		11	6	5
14	<p>Русский театр конца XIX – начала XX вв.</p> <p>Драматургия А.П. Чехова, А.А.Блока.</p> <p>Актеры: М.Н.Ермолова. А.П.Ленский, М.П.Садовский, О.О.Садовская, П.А.Стрепетова.</p> <p>К.С.Станиславский.</p> <p>Создание Московского Художественного Обще­дос­тупного театра.</p> <p>А.И.Таиров, Е.Б.Вахтангов. «Фантастический реализм». В.Ф.Комиссаржевская.</p>		13	6	7
15	<p>Русский театр после 1917 года и до середины 50 –х годов XX вв.</p> <p>Драматургия В.В.Маяковского</p>		9	4	5

	<p>Театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года.</p> <p>Создание новых театров. ГосТИМ, Театр им. Евг.Вахтангова, БДТ. Е.Б.Вахтангов. «Принцесса Турандот». Р.Н.Симонов.</p> <p>Основные тенденции русского театра 1930-50- х годов.</p>				
16	<p>Русский театр второй половины XX вв.</p> <p>Образование Театра «Современник». О.Н.Ефремов. Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького. Ю.П.Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке. Обзор творчества выдающихся режиссеров XX вв.</p> <p>Обзор основных направлений драматургии второй половины XX вв.</p> <p>Основные представления о творчестве выдающихся актеров.</p>		14	8	6
17	<p>Новейший период в развитии русского театра как часть мирового театрального процесса.</p> <p>Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра, жанра мюзикла, театральный андеграунд. Интенсивность международного театрального обмена.</p>		4	3	1
	<p>Итого:</p> <p>Консультации – 2 часа</p>		198	99	99

Учебно-тематический план на дополнительный год

6 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
18	1 полугодие История зарубежного театра				
	Франция. Театральный авангард первой половины XX века.		4	2	2
	Германия. Экспрессионизм. Теория эпического театра Бертольта Брехта. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана». Агитационный театр.		4	2	2
	Театр Испании и Италии		4	2	2
	Театр США. Драматургия. Основные направления		4	2	2
	Питер Брук «Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни». Книга П.Брука «Пустое пространство».		4	2	2
	Театр «Дю Солей».		4	2	2
	Обзор основных тенденций современного театрального искусства.		6	3	3
	2 полугодие Русский театр второй половины XX - XXI вв.				
	Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века. Создание театра «Современник». Возникновение Театра на Таганке. БДТ имени А.М. Горького. Спектакли. Актеры театра.		8	4	4
19	Режиссура А.Эфроса, М.Захарова, Г.Волчек, Л.Додина. Основные спектакли.		8	4	4
	Драматургия второй половины XX вв.		6	3	3
	Актерское искусство второй половины XX века.		6	3	3
	Основные направления развития музыкального театра второй половины		4	2	2

XX века – начала XXI века.				
Подготовка к экзамену		4	2	2
Итого:		66	33	33
Консультации – 2 часа				

Содержание учебного предмета

1. Введение

1.1. Театр как одно из древнейших искусств. Народные истоки театра. Игровая природа театрального действия. Виды и основные жанры театрального искусства. Театр как искусство синтетическое и коллективное. Театр как форма художественного отражения жизни.

Часть I. История зарубежного театра

Тема 2. Античный театр.

2.1. Общая характеристика античной эпохи. Возникновение театрального искусства, дионисийские обряды. Древнегреческая мифология и ее роль в развитии драматургии, использование сюжетов мифологии античными драматургами. Организация театральных представлений в Греции. Архитектура древнегреческого театра. Значение актера, хора, зрителя.

2.2. Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Эсхил – основоположник греческой трагедии. Формирование жанра трагедии в драматургии Эсхила, драматизация и переосмысление мифологических сюжетов, введение второго актера, увеличение диалогов и усиление драматического действия.

Развитие искусства трагедии. Театральные реформы Софокла: введение третьего актера, расписных декораций, увеличение до 15 числа хороводов. Дальнейшая драматизация действия.

Трагедии Еврипида – проникновение в мир душевных переживаний, внесение в драматургию бытовых элементов, усложнение интриги.

2.3. Античная комедия Аристофана – изобретательность в построении комедийных конфликтов, смешение реальности и фантастики, необычные и остроумные положения в развитии действия, приемы шаржа в характеристике действующих лиц.

2.4. Театр в Древнем Риме. Дальнейшее развитие жанра комедии в драматургии Плавта и Теренция. Особенности театральной архитектуры. Значение античной культуры для развития новоевропейского театра. Постановки античной драматургии в современном театре.

Тема 3. Театр Средневековья.

3.3. Общая характеристика средневековой культуры. Жанры средневекового театра: литургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс.

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

Тема 4. Театр эпохи Возрождения и XVII века.

4.1. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.

4.2. Италия. Два направления в итальянской театральной культуре: учено-гуманистический театр и комедия дель арте. Итальянский учено-гуманистический театр: создание нового типа драматургии, ставшего исходным для всего последующего развития европейской драмы - в формах комедии, трагедии и пасторали.

4.3. 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.

4.4. Испания. «Золотой век» испанского искусства. Лопе де Вега.

4.5. Англия. Становление профессионального театра и драматургии.

4.6. Вильям Шекспир – величайший английский драматург, автор исторических хроник, трагедий и комедий. Значение Шекспира в истории мирового театра. Актерское искусство английского театра. Театр «Глобус».

4.7. Франция. Классицизм – ведущее направление искусства XVII в. Основные законы классицизма. Классическая трагедия: Пьер Корнель, Жан Расин.

4.8. Жан-Батист Мольер. Высокая комедия Мольера. Основание в Париже театра «Комеди Франсез».

Тема 5. Театр XVIII в.

5.1. Общая характеристика эпохи Просвещения.

5.2. Англия. Особенности английского просвещения. Английская комедия середины XVIII века. Шеридан.

5.3. Выдающийся актер 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.

5.4. Франция. Ведущая роль французского Просвещения в интеллектуальной жизни Европы. Вольтер.

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

5.6. Теория актерского мастерства и драматургии: Дени Дидро и его «Парадокс об актере». Реформы Лекена в театре «Комеди Франсез».

5.7. Италия. Влияние идей Просвещения на создание национальной драматургии. Освоение сценического наследия комедии дель арте в творчестве Карло Гоцци.

5.8. Театральные реформы Карло Гольдони.

5.9. Немецкий театр. Драматургия Фридриха Шиллера и Иоганна Вольфганга Гете.

Тема 6. Театр конца XVIII в. - XIX в.

6.1. Франция. Влияние Великой Французской революции на развитие литературы и искусства. Декрет о свободе театра. Возникновение новых жанров в драматургии (мелодрама, водевиль). Зарождение и становление романтизма.

6.2. Виктор Гюго – глава французского революционного романтизма. Образ романтического героя-одиночки.

6.3. Зарождение критического реализма в первой половине XIX в. Основные черты нового направления.

6.4. Актерское искусство Франции конца XVIII века: Тальма, Рашель.

6.5. Англия. Романтизм в Англии и его влияние на развитие романтического искусства в мире. Наиболее яркий представитель английского романтизма Джордж Гордон Байрон. Актер-романтик Эдмунд Кин.

6.6. Италия. Особенности итальянского романтизма. Актер-романтик Томмазо Сальвини.

Второй год обучения

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 Эдмонда Ростана.

7.2. Зарождение символизма – Морис Метерлинк. Театральные реформы режиссера Андре Антуана.

7.3. Генрик Ибсен – создатель национальной норвежской драматургии. Влияние драматургии на развитие европейского театра XX вв.

7.4. Германия. Мейнингенский театр. Тщательная работа над спектаклем, проработка массовых сцен, обращение к классике, внимание к оформлению спектакля.

7.5. Англия. Выдающиеся драматурги данного периода: Бернارد Шоу, Оскар Уайльд. Эдвард Гордон Крэг – актер, режиссер, теоретик театра.

7.6. Постановочные открытия Крэга и их значение для развития европейской сценографии XX века.

Тема 8. Зарубежный театр XX в.

8.1. Разнообразие направлений, форм и стилей.

8.2. Англия. Основные черты драматургии Бернарда Шоу, Джона Бойтона Пристли.

8.3. Деятельность театра «Олд Вик» как хранителя английских классических традиций.

8.4. Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне. Организация в театре ежегодных шекспировских фестивалей. Разнообразие художественных приемов в постановках театра.

8.5. Режиссерские эксперименты Питера Брука.

8.6. Академический театр «Комеди Франсэз». Движение авангардистских театров. Творчество Марселя Марсо.

8.7. Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.

8.8. Италия. Драматургия Луиджо Пиранделло.

8.9. США.

8.10. Развитие жанра мюзикла.

Тема 9 . Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века

9.1. Современная зарубежная драматургия.

9.2. Театральные поиски Ежи Гротовского.

9.3. Многообразие театральных поисков современных режиссеров.

Часть II. История русского театра

Тема 10. Русский театр от истоков до начала XVIII в.

10.1. Народные истоки 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.

10.2. Политика «европеизации» при Петре I и ее влияние на развитие театра. Школьный театр в конце XVII в., деятельность Симеона Полоцкого как основоположника школьного театра. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве. Немецкая группа Кунста.

Тема 11. Русский театр XVIII в.

11.1. 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.

11.2. Первые русские драматурги. Драматургия русского классицизма: А.Сумароков. Драматургия Д.И.Фонвизина «Недоросль».

Третий год обучения

Тема 12. Русский театр первой половины XIX в.

12.1. Рост национального самосознания в начале XIX в. в связи с победой в Отечественной войне 1812 года. Возросший интерес к театральному искусству. Комедии И.А.Крылова. Выдающиеся русские актеры.

12.2. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». История создания, своеобразие и сценическая судьба. Первые постановки комедии и ее значение в истории театра.

12.3. 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.

12.4. Н.В.Гоголь. Театральные взгляды Гоголя. Гоголь – драматург. «Ревизор». Традиции гоголевской сатиры в русском театре.

12.5. М.Ю.Лермонтов. Романтизм в драматургии. «Маскарад». И.С.Тургенев. Глубина психологических переживаний в пьесах «Нахлебник».

12.6. Актер - главная фигура театра XIX в. Основные направления в актерском искусстве XIX в. Творчество великих русских актеров П.С.Мочалова, М.С.Щепкина.

Тема 13. Русский театр второй половины XIX в.

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

13.2. Драматургия А.К.Толстого, Л.Н.Толстого.

13.3. Малый театр. Выдающиеся актеры Малого театра второй половины XIX в. П.М.Садовский. Театральная деятельность П.Ленского.

13.4. Александринский театр.

Тема 14. Русский театр конца XIX – начала XX вв.

14.1. Творчество А.П.Чехова – новый этап в развитии театрального искусства. Драматургия А.М.Горького. Символизм в театре. Драматургия А.Блока.

14.2. Великая русская актриса М.Н.Ермолова. Актерское искусство Малого и Александринского театров: А.П.Ленский, М.П.Садовский, О.О.Садовская, М.Г.Савина, П.Стрепетова.

14.3. К.С.Станиславский – крупнейший театральный деятель нового времени.

14.4. К.С.Станиславский и Вл.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.

14.5. А.И.Южин во главе Малого театра. А.И.Таиров – создание Камерного театра. Театральные поиски Е.Вахтангова, «фантастический реализм». Творческий путь В.Ф.Комиссаржевской.

Тема 15. Русский театр после 1917 года и до середины 50-х годов XX вв.

15.1. Творческая интенсивность театрального процесса 1920-х годов. Рождение новой драматургии. Драматургия В.В.Маяковского Творческий путь

и театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года. Конструктивизм и биомеханика. Актерская система Мейерхольда.

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

15.3. Театральная деятельность и спектакли Е.Б.Вахтангова. Спектакль «Принцесса Турандот» Е.Вахтангова. Р.Н.Симонов.

Тема 16. Русский театр второй половины XX в.

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

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

16.3. Обзор творчества выдающихся режиссеров XX в. Режиссура А.Эфроса, М.Захарова, Г.Волчек, Л.Додина и др.

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

16.5. 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.Фрейдлих, В.Высоцкого, О.Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой и других.

Тема 17. Новейший период в развитии театра в нашей стране как часть мирового театрального процесса

17.1. 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.

Дополнительный год обучения

Более подробное изучение основных театральных направлений и ключевых фигур зарубежного и отечественного театра XX – XXI веков.

1 полугодие

История зарубежного театра.

Усиление роли режиссера в театре XX века. Выдающиеся режиссеры, театральные деятели и создатели театра XX века.

Франция. Театральный авангард первой половины XX века. Диапазон театрального авангарда Франции: от теоретика и практика сюрреализма Антуана Арто до создателей «Картеля» режиссеров Шарля Дюллена, Гастона Бати, Луи Жуве, Жоржа Питоева.

Французский «Бульварный театр», ориентация на «хорошо сделанную пьесу».

«Комеди Франсез» - хранитель классических традиций. Обращение к мифологии в драматургии. Переосмысление мифологического сюжета, насыщение его современными мотивами - характерная черта французской драматургии 30–40-х годов XX века, творчество Жана Жироду и Жана Ануя.

Германия. Период с 10-х годов до начала 40-х годов XX века – один из самых драматических в истории Германии. Экспрессионизм в литературе и искусстве. Характер драматургии экспрессионизма.

Возникновение «эпического театра». Теория эпического театра Бертольта Брехта - одна из вершин мирового театра XX века. «Эффект отчуждения» - способы переключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Апелляция не к чувству, а к разуму зрителя. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана» – знаменитые пьесы-притчи. Возникновение «эпического театра».

Создание агитационного театра Эрвина Пискатора. Введение Пискатором понятия «эпический театр».

Италия. Луиджи Пиранделло - один из создателей интеллектуального театра XX века.

Испания. Творчество Федерико Гарсиа Лорки. Слияние метафоры и мифа.

Театр США. Драматургия Юджина О`Нила, Артура Миллера, Тенниси Уильямса. «Поэтический реализм», концепция «пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец».

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.

Питер Брук – великий английский режиссер, теоретик и практик театра. Основные постановки, этапы творческой деятельности. Спектакли: «Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни» Беккета. Книга П.Брука «Пустое пространство».

Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано». Обращение к истокам итальянского театра – комедии дель арте. Знаменитый спектакль Стрелера «Слуга двух господ».

Книга Стрелера «Театр для людей».

Ежи Гротовский – польский режиссер, педагог, теоретик театра. Театральные опыты Гротовского. Изучение мирового театра – индийского театра, пекинской оперы, японского театра «Но», «Кабуки», метода физических действий Станиславского, биомеханики Мейерхольда, трагического гротеска Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Работа с международными актерскими группами над программой «Ритуальные искусства».

Ариана Мнушкина – французский театральный режиссер. Создание театра «Дю Солей» (Театр Солнца). Метод коллективной импровизации на основе литературного и документального текстов.

Роберт Уилсон – американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф.

Кристофер Марталер – швейцарский музыкант, режиссер. Франк Касторф – немецкий режиссер-новатор. Отстраненная позиция актеров в спектаклях, свобода владения телом.

Пина Бауш – расцвет нового жанра – театра танца. Театр танца «Вупперталь» (Германия). Новаторство сценического языка Пины Бауш. Использование элементов оперы, кино, драмы. Выстраивание пластического видения мира, драматизм постановок. Спектакли: «Гвоздики», «Кафе Мюллер», «Мойщик окон».

Тадешу Судзуки. Школа Судзуки в Того. Создание первого в Японии Международного театрального фестиваля в Того. Выдающиеся постановки: «Сирано де Бержерак» Ростана, «Царь Эдип» Софокла.

Обзор основных тенденций современного театрального искусства. Творчество Михаэля Тальхаймера, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера, Эймунтаса Някрошюса.

2 полугодие. История русского театра

Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века: С.Михоэлса, Н.Охлопкова, А.Д.Попова, А.Лобанова, Н.Акимова, А.Дикого, Ю.Завадского, Р.Симонова, Г.Товстоногова. О.Н.Ефремов - создатель театральной студии «Современник». Значение театра «Современник» для развития русского театрального искусства. Актеры театра «Современник»: Е.Евстигнеев, Г.Волчек, О.Табаков, И.Кваша и др. Спектакли театра: «Вечно живые» В.Розова, «Голый король» Е.Шварца.

Возникновение Театра на Таганке под руководством Ю.П.Любимова. Актеры: В.Высоцкий, А.Демидова, Н.Губенко. Спектакли театра: «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир».

Г.А.Товстоногов и БДТ имени А.М.Горького. Спектакли: «Идиот», «Мещане». Актеры театра.

Режиссерское искусство XX вв. Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.

Драматургия второй половины XX в.

Творчество В.Розова, А.Арбузова, А.Гельмана, М.Шатрова, М.Рощина, В.Розова, А.Володина, А.Штейна, А.Вампилова, Л.Петрушевской и др.

Актерское искусство 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.Фрейдлих, В.Высоцкого, О. Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой и других.

Основные направления развития музыкального театра второй половины XX века – начала XXI века.

Многообразие поисков и жанров. Новаторство режиссуры Б.А.Покровского. Московский камерный музыкальный театр. «Геликон-опера», «Новая опера». Балеты Б.Эйфмана.

Обзор театральной ситуации конца XX века – начала XXI века. Театр в условиях отсутствия цензуры. Театральный андеграунд. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. Основные театры, актеры, режиссеры современного театра. Международные Театральные фестивали. Место русского театра в мировом культурном процессе.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения программы «История театрального искусства» учащиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:

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

- знания о творчестве и поисках великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров, их биографий;
- знание национальных особенностей и традиций театрального искусства;
- представления о классической и современной, русской и зарубежной драматургии;
- первоначальные навыки анализа произведений театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей;
- умение пользоваться профессиональной литературой, формирование навыков чтения специальной литературе об искусстве;
- навыки работы с современными технологиями для поиска необходимой информации.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

Аттестация: цели, виды, формы, содержание

Виды аттестации по предмету «История театрального искусства»: текущая, промежуточная, итоговая. Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме семинаров или контрольных уроков. 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».

Промежуточная аттестация по предмету «История театрального искусства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью определения: качества реализации образовательного процесса, степени подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана, контроля сформированных у учащихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Требования к экзамену образовательная организация разрабатывает самостоятельно.

График проведения промежуточной аттестации.

- 2,4,6,8,9 четверти
- 12 четверть экзамен
- в 6 классе - дополнительный зачет в 11 полугодии.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале.

Оценка «5» («отлично») – правильные ответы на заданные вопросы, знание теории, наличие начальных навыков анализа произведения искусства, интерес к изучаемому предмету и современному театральному процессу.

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

Оценка «3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, отсутствие творческой инициативы.

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение по предмету «История театрального искусства» проходит в форме аудиторных и самостоятельных занятий.

Аудиторные занятия проводятся в виде бесед, лекций, семинаров и практических занятий. Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Античный театр», «Средневековый театр» и т.д.). На практических занятиях учащиеся приобретают первичные навыки анализа пьес и спектаклей, различных режиссерских интерпретаций художественного произведения, умения ориентироваться в стилях и видах театрального искусства.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- чтение пьес, специальной и справочной литературы по театральному искусству, знакомство с театральной периодической печатью;
- посещение театров, театральных выставок, музеев;
- просмотр видеозаписей спектаклей, художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве театральных режиссеров, актеров, художников, экранизаций пьес;
- написание небольших докладов, рефератов, творческих работ по истории театрального искусства, творчеству отдельных режиссеров и актеров и т.п.;
- на последнем году обучения - подготовку презентаций по отдельным стилям, произведениям театрального искусства, что включает самостоятельный отбор материала, подборку видео и аудиоряда, представление готового материала;

Материально-технического обеспечения по предмету «История театрального искусства» включает в себя:

- библиотеку художественной литературы и литературы по театральному искусству, энциклопедий и словарей;
- видеотеку с записями спектаклей, фильмов и концертов, аудио и видеозаписей профессиональных чтецов;

- технические средства обучения: телевизор, видеоплеер, DVD проигрыватель, магнитофон, видеопроектор, компьютер с выходом в Интернет;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «История театрального искусства», оснащено пианино, звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианова-Голицина И.А. «Я познаю мир». Детская энциклопедия. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Издательство Астрель», 2000
2. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., Просвещение, 1981
3. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М., «Искусство», 1975.
4. Крыжицкий Г. К. «Немирович-Данченко о работе над спектаклем». М., «Советская Россия», 1958.
5. Куликова К. Ф. «Российского театра первые актёры». Л., «Лениздат», 1990.
6. Михайлова А.Я. «Театр повышенной тревожности...» Мастера театра для детей о театральном воспитании. М.:ВЦХТ (Я вхожу в мир искусств»), 2004.
7. Немирович-Данченко «Рождение театра». М., Издательство «Правда», 1989.
8. «Рождение спектакля». М., «Знание», 1975.
9. Севостьянов А.И. «Люди театра. Россия 20 век. Режиссеры» Книга 1. М.: (Я вхожу в мир искусств»), 2016.
10. Станиславский К.С. «Этика». М., Издательство «ИСКУССТВО», 1962.
11. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве». М., «Искусство», 1983.
12. «Труд актёра». Сборник статей IV выпуск М., «Советская Россия», 1959.
13. «Труд актёра». Сборник статей III выпуск М., «Советская Россия», 1958.

14. «Театры, концертные залы, цирк, кинотеатры» путеводитель. М., Издательство «Реклама», 1972.
15. Фёдорова В.Ф. «Русский театр XIX века». М., Знание, 1983.
16. Энциклопедический словарь юного зрителя. М., Педагогика, 1989.

Драматические произведения (на выбор преподавателя)

История зарубежного театра

1. Эсхил «Прометей прикованный»
2. Софокл «Царь Эдип»
3. Еврипид «Медея»
4. Аристофан «Всадники», «Облака»
5. Лопе де Вега Ф. «Собака на сене», «Учитель танцев»
6. Шекспир В.
7. Мольер Ж.-Б.
8. Шеридан Р. «Школа злословия»
9. Бомарше П. «Женитьба Фигаро»
10. Гольдони К. «Слуга двух господ», «Трактирщица»
11. Гоцци К. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот»
12. Гете «Фауст»
13. Шиллер Ф. «Разбойники», «Коварство и любовь»
14. Гюго В. «Рюи Блаз»
15. Скриб Э. «Стакан воды»
16. Ибсен Г. «Пер Гюнт»
17. Ростан Э. «Сирано де Бержерак»
18. Метерлинк М. «Синяя птица»
19. Уайльд О. «Как важно быть серьезным»
20. Шоу Б. «Пигмалион»
21. Пиранделло Л. «Шесть персонажей в поисках автора»
22. Брехт Б. «Трехгрошовая опера», «Добрый человек из Сезуана (Сычуани)», «Мамаша Кураж и ее дети»
23. Ануй Ж. «Жаворонок»

24. Де Филиппо Э. «Филумена Мартуруано»
25. Уильямс Т. «Стекланный зверинец»
26. Осборн Д. «Оглянись во гневе»
27. Беккет С. «В ожидании Годо»
28. Ионеско Э. «Носорог»

История русского театра

1. Фонвизин Д.И. «Недоросль»
2. Грибоедов А.С. «Горе от ума»
3. Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов»
4. Лермонтов М.Ю. «Маскарад»
5. Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба»
6. Островский А.Н. «Свои люди – сочтемся», «Бедность не порок», «Гроза», «Доходное место», «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые»
7. Тургенев И.С. «Нахлебник», «Месяц в деревне»
8. Сухово-Кобылин А.В. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»
9. Толстой А.К. «Царь Федор Иоаннович»
10. Толстой Л.Н. «Власть тьмы», «Плоды просвещения»
11. Чехов А.П. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»
12. Горький А.М. «Мещане», «На дне»
13. Блок А.А. «Балаганчик»
14. Маяковский В.В. «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня»
15. Булгаков М.А. «Дни Турбиных»
16. Эрдман Н.Р. «Самоубийца»
17. Арбузов А.Н. «Таня», «Иркутская история»
18. Розов В.С. «Вечно живые», «В добрый час!», «Гнездо глухаря»
19. Володин А.М. «Пять вечеров»
20. Вампилов А.В. «Старший сын»
21. Петрушевская Л.С. «Уроки музыки»
22. Разумовская Л.Н. «Дорогая Елена Сергеевна»

Видеоматериалы

1. «Горе от ума» (Малый театр, режиссеры В.Иванов, М.Царев. В гл. ролях М.Царев, В.Соломин, 1977 г.)
2. «Повести Белкина. Выстрел» (Режиссер П.Фоменко 1981 г. В главных ролях Л.Филатов, О.Янковский)
3. «Страницы журнала Печорина» (Режиссер А.Эфрос, в гл. роли О.Даль, А.Миронов)
4. «Ревизор» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек, в главных ролях А.Папанов, В.Васильева, А.Миронов, Г.Менглет, 1982 год)
5. «Волки и овцы» (Малый театр, в главных ролях И.Ильинский, В.Пашенная, 1952 год)
6. «Месяц в деревне» (театр на Малой Бронной, режиссер А.Эфрос, 1983 год. В ролях Л.Броневой, О.Яковлева)
7. «Вишневый сад» (режиссер Л.Хейфец, в главных ролях И.Смоктуновский, Р.Нифонтова, Н.Гундарева, В.Соломин, Ю.Каюров, Е.Коренева)
8. «Мещане» (БДТ режиссер Г. Товстоногов, 1971 год)
9. «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» (режиссер А.Эфрос, в ролях Ю.Любимов, О.Яковлева, 1973)
- 10 «Учитель танцев» (ЦАТСА, режиссер В.Канцель, в главной роли В.Зельдин, 1952 год)
11. «Укрощение строптивой» (ЦАТСА в главных ролях Л.Касаткина, А.Попов, 1961 год)
12. «Двенадцатая ночь» (театр Современник, режиссеры О. Табаков, В. Храмов, в главных ролях М.Неелова, Ю.Богатырев, А.Вертинская, К.Райкин, О.Табаков, 1978 год)
13. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек)
14. «Школа злословия» (МХАТ, режиссеры Абрам Роом, Н.Горчаков; в ролях О.Андровская, М.Яншин, А.Кторов, П.Массальский, 1953 год)

15. «Соло для часов с боем» (МХАТ, режиссер О.Ефремов в ролях И.Мирошниченко, М.Яншин, О.Андровская, 1974 год)

16. «Вечно живые» (театр Современник, режиссеры О.Ефремов, Г.Волчек. В главных ролях О.Ефремов, М.Неелова. О.Даль, Ю.Богатырев, И.Кваша, 1976 год)