

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Никольская детская школа искусств"**

Рабочая программа
по учебному предмету
«История театрального искусства»
дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы
«Театральное искусство»

«Рассмотрено»
Методическим советом
МБУ ДО «НДШИ»
Протокол № 1 от 29.08.2018

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «НДШИ»
О.В. Зелянина
Приказ № 28 от 30.08.2018

Разработчик: Красикова Елена Николаевна, преподаватель МБУ ДО «Никольская детская школа искусств».

Рецензент: Слепухина Татьяна Васильевна, преподаватель высшей квалификационной категории, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Никольская детская школа искусств».

Рецензия

На программу учебного предмета «История театрального искусства» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Театральное искусство».

Автор программы: Красикова Елена Николаевна, преподаватель МБУ ДО «Никольская детская школа искусств».

Программа учебного предмета «История театрального искусства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/ГИ).

Срок реализации учебного предмета 2 года.

Программа имеет четкую структуру. Она состоит из пояснительной записки, характеризующей место и роль предмета в образовательном процессе, сроки и материально - технические условия его реализации, указана форма проведения учебных аудиторных занятий. Особое внимание уделено целям и задачам предмета и необходимым методам обучения.

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

Все это дает возможность рекомендовать рецензируемую программу к использованию в образовательной практике театрального отделения школы искусств.

РЕЦЕНЗЕНТ: Слепухина Татьяна Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Никольская детская школа искусств»

Подпись Слепухиной Т. В. заверяю, директор МБУ ДО «Никольская детская школа искусств» О.В. Зелянина.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки.*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VI. Список рекомендуемой учебной литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «История театрального искусства» разработана на основе рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/Ги)

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

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

Общеобразовательная программа «История театрального искусства» педагогически целесообразна, т.к. направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я» и помогает решить следующие проблемы:

- 1) Занятия в детском театральном коллективе способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей детей, которые не всегда удается рассмотреть на уроке в школе.
- 2) Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.
- 3) Знакомство с основами театральной культуры расширяет кругозор школьников, философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры, формирует мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление. Занятия театральным творчеством приобщают детей к музыке, литературе, изобразительному искусству.
- 4) Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном коллективе решает одну из острых социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице».
- 5) Театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту. Театральная модель жизненных ситуаций позволяет детям и подросткам приобрести полезные навыки для преодоления конфликтов и создания вокруг себя комфортной среды.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива. Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик школьника на всю жизнь.

2. Срок реализации учебного предмета.

Срок освоения программы «История театрального искусства» для детей, поступивших в образовательное учреждение составляет 2 года.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «История театрального искусства» составляет 68 аудиторных часов.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основными формами организации образовательного процесса являются коллективная, групповая.

Формы проведения занятий: беседа, игра, тренинг, дискуссия, экскурсия.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель программы:

- Воспитание и развитие художественного вкуса
- Создание условий для творческого развития и социальной адаптации детей.
- Воспитание творчески активной, нравственной личности.
- Развитие творческих умений и навыков средствами театрального искусства.
- Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества.

Задачи программы:

1. Познакомить обучающихся с историей театрального искусства.
2. Формировать у обучающихся устойчивый интерес к театральному искусству.
3. развивать личностные и творческие способности обучающихся.
4. Дать первоначальные знания об особенностях театрального искусства.
5. Способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной позиции.
6. Сформировать следующие умения и навыки:
 - различать все виды искусств
 - 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;
 - ориентироваться в истории театрального искусства.
 - свободно мыслить и анализировать.
 - концентрировать внимание на предмете обучения
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.
 - чувство ответственности
 - организаторские способности
 - трудолюбие
 - активность.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

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

- Словесный (рассказ, беседа, объяснение).
- Наглядный (наблюдение, демонстрация).
- Практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В школе должны быть созданы те необходимые материально-технические условия, которые бы благотворно влияли на успешную организацию образовательного и воспитательного процесса: светлое, просторное проветриваемое помещение.

Оборудование театрального класса:

- технических средств (музыкальный центр, лицензионные диски и др.);
- специального полового покрытия;
- ковриков.

Дидактические:

- наличие литературы для детей и педагога.
- методические рекомендации.
- наглядные и учебно-методические пособия.

II. Содержание учебного предмета

Первый год обучения.

Раздел I. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

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.

Тема 1.1. 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 и общественная значимость античной комедии.

Театр Древнего Рима. Греческое влияние. Возникновение оригинальных жанров театральных представлений: аттелана, тогата, паллиата, мим. Особенности театральной архитектуры. Драматургия Плавта. Значение античной культуры для развития новоевропейского театра.

Тема 1.2. Театр Средневековья Общая характеристика культуры. Народные истоки средневекового театра. Роль бродячих актеров. Театрализация церковного действия. Жанры

средневекового театра: литургическая драма, полулитургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной зрелищности. Зарождение светской реалистической драматургии.

Тема 1.3. 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 «Дама-невидимка».

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». Сказки. «Буря» и др.

Тема 1.4. Театр XVII века

Франция. Классицизм – ведущее направление искусства XVII в. Сословно-дворянский характер классицизма. Основные законы классицизма.

Классическая трагедия. Пьер Корнель «Сид». Гуманистическое содержание трагедий Жана Расина. Мольер (Жан-Батист Поклен). Особенности комедийного мира Мольера. Высокая комедия Мольера: «Скупой», «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп».

Тема 1.5. Театр XVIII века (эпохи Просвещения)

Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности эстетики. Создание национальных театров.

Англия. Особенности английского просвещения. Р. Шеридан «Школа злословия». Давид Гаррик как реформатор английской сцены.

Франция. Ведущая роль французского просвещения в интеллектуальной жизни Европы. Вольтер. Новый сценический герой – человек третьего сословия. Теория актерского мастерства и драматургии Д. Дидро, «Парадокс об актере». Жизнь и творчество Бомарше. «Женитьба Фигаро». Актерское искусство. Реформы Лекена в театре Французской комедии.

Италия. Влияние просветительских идей на создание национальной драматургии. Реализм и демократизм реформаторской драматургии К. Гольдони. Комедии «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы». Критическое освоение сценического наследия комедии дель арте в творчестве К. Гоцци. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот».

Немецкий театр. Интенсивность идейной жизни Германии. Движение «Буря и натиск». Г.Э. Лессинг «Эмилия Галотти». Философия трагедии Гете «Фауст». Ф. Шиллер «Разбойники», «Коварство и любовь».

Тема 1.6. Театр конца XVIII – XIX века Французский театр. Влияние Великой Французской революции на развитие литературы и искусства. Декрет о свободе театра. Возникновение новых жанров в драматургии (мелодрама, водевиль). Зарождение и становление романтизма. В. Гюго – глава французского революционного романтизма. Предисловие к драме «Кромвель» – эстетическая программа романтического театра. «Рюи Блаз», «Эрнани». Образ романтического героя-одиночки. Неоромантизм Ростана. «Сирано де Бержерак». Зарождение критического реализма в первой половине XIX в. Основные черты нового направления. Драмы Бальзака и причины их неуспеха. Актерское искусство Франции – Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель.

Английский театр. Романтизм в Англии. Д.Г. Байрон. Актер-романтик Э. Кин.

Итальянский театр. Влияние национально-освободительного движения на итальянский романтизм. Актерское искусство. Э. Росси, Т. Сальвини.

Тема 1.7. Театр на рубеже XIX–XX веков

Разнообразие творческих поисков. Э. Золя как теоретик искусства, черты натурализма в пьесах Золя. Р. Роллан и исторический реализм на сцене. Режиссер А. Антуан – стремление расширить жизненное содержание театра. Зарождение символизма. Основные принципы. М. Метерлинк «Драма ожидания», «Синяя птица». Творчество Сары Бернар.

Скандинавский театр. Г. Ибсен – создатель национальной норвежской драматургии, крупнейший драматург реализма. «Бранд», «Пер Гюнт», «Кукольный дом».

Немецкий театр. Г. Гауптман. Мейнингенский театр. М. Рейнхардт. О. Брам. Английский театр. Б. Шоу «Неприятные пьесы», «Пигмалион». О.Уайльд. Социально- критические тенденции в пьесах «Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». Эстетизм в драматургии «Саломея». Э.Г. Крэг – актер, режиссер, теоретик театра.

Итальянский театр. Становление психологического реализма. Э. Дuze.

Раздел II. История Русского Театра.

(период от зарождения до конца XIX в.)

Тема 1.1. Истоки русского театра

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

Тема 1.2. Скоморохи- первые русские актёры-потешники

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

Тема 1.3. 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.

Тема 1.4. Школьный театр в России в XVII веке

Основные цели и задачи школьного театра в XVII веке. Декламация как основной вид школьного театра. Нормативные требования к спектаклям в школьном театре. Содержание декламаций и основные образы их героев. С. Полоцкий как основатель русского школьного театра.

Тема 1.5. Придворный театр России в XVII веке

Придворный театр Алексея Михайловича. И.Г. Грегори и его постановка «Артаксерово действо». Репертуар и форма представлений спектаклей при дворе. Русская и немецкая труппы. Первые балетные спектакли. «Потешный чулан при дворе».

Тема 1.6. Русский театр первой четверти XVIII века

Реформы Петра I и задачи театра в XVIII веке. Маскарадные процессии: водные и сухопутные. Их организация и основные костюмированные персонажи. Организация Петром I демократического театра для народа (1702 г.) - Комедийной хоромины на красной площади. Организация спектаклей. А.Кунст- первая женщина- актриса на русской сцене. Спектакли немецкой труппы Кунста и новые задачи театра. Закрытие комедийной хоромины.

Тема 1.7. Русский театр второй четверти XVIII века

Городской демократический театр. Его репертуар и формы организации показа спектаклей. Инсценировки рыцарских романов в спектаклях городского театра и балаганные комедии как основные жанры театра (комедии дель арте.)

Тема 1.8. Русский театр середины XVIII века

Возобновление представлений в Комедийной хоромине на красной площади. Придворный театр Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Гастроли европейских театров из Италии, Германии, Англии. Создание в 1732 году Сухопутного шляхетного кадетского корпуса для детей и дворян с театральным классом. Организация первой «танцевальной школы» (1737 г.).

Тема 1.9. Русский театр в эпоху Екатерины Великой

«Горжествующая Минерва» (1763 г.).- театрализованный маскарад в честь коронации императрицы. Открытие «Всенародных театров» в Москве и Петербурге в честь трёхлетней годовщины царствования Екатерины II (1766 г.). Реорганизация императорских театров по жанрам. Ведущие актёры 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».

Тема 1.10. Основание Московского публичного театра

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

Тема 1.11. Русский театр второй четверти XIX века

Вторая четверть XIX века – важнейший период в развитии русской культуры. Восстание декабристов (1825 г.) и настроения деятелей искусства и культуры. Государственная монополия на театр в лице Дирекции императорских театров. Её художественная, организационно-административная и экономическая политика. Запрещение деятельности частных конкурентно-способных театров.

Многообразие театральных стилей на сцене (романтизм, классицизм, реализм). Популярные жанры: водевиль, мелодрама, историческая драматургия. Д.Т. Ленский «Лев Гурыч Синичкин», Ф.А. Кони «Девушка гусар» и др.

Драматургия А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева - выдающийся вклад в развитие театральной культуры в России.

Актёрское искусство П.С. Мочалова, П.А. Каратыгина, И.Н. Сосницкого, Н.О. Дюра, М.С. Щепкина.

Тема 1.12. Малый и Александрийский театры (вторая половины XIX века)

Либерально-демократические устремления труппы Малого театра. Малый театр- «второй русский университет». Репертуарная политика театра включение пьес классиков русской литературы: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева.

Возобновление ранее постановленных спектаклей - «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Недоросль» и «Бригадир» Д.И. Фонвизина. А.Н. Островский –самый популярный драматург Малого театра.

Актёрская труппа Малого театра: П.М. Садовский, Л.П. Никулина-Косицкая, С.В. Шумский, С.В. Васильев, И.В. Самарин. Приход в театр новых актёров (Г.Н. Федотова, М.И. Ермолова, А.П. Ленский).

Александрийский театр- императорский театр. Пренебрежение к русской классике и приоритет балета. Оперетта как наиболее популярный жанр в репертуаре театра.

Политическая реакция дирекции императорских театров после убийства 1881 г. Александра I.

Отход Александрийского театра от современных проблем России.

Актёрская труппа Александрийского театра: А.Е. Мартынов, П.В. Васильев, В.В. Самойлов, П.А. Стрепетова, В.Н. Давыдов, К.А. Варламов.

Тема 1.13. Драматурги и актёры второй половины XIX века.

А.Н. Островский, М.Е. Салтыков- Щедрин, А.К. Толстой, Г.Н. Федотова, М.Н. Ермолова, А.П. Ленский, О.О. Садовская, М.Г. Савина, Б.А. Варламов и другие.

Второй год обучения.

Раздел III. История Русского театра (конец XIX начало XX века).

Тема 2.1. Русский театр конца XIX -начало XX века.

Отмена государственной монополии на театры. Возникновение частных театров. Поиск новых методов создания спектакля. Гастроли немецкой труппы.

Деятельность В.Ф. Комиссаржевской, А.П. Ленского, К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. (Филармоническое училище, общество искусства и литературы).

Органическое единство репертуарных и сценических исканий. Драматургия Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.М. Горького, Л.Н. Андреева- апробация новых идей многообразных направлений: реализма, натурализма, импрессионизма, символизма.

Тема 2.2. Малый и Александрийский театры в начале XX века.

Застой в искусстве Малого и Александрийского театров при высоком уровне актёрских трупп. Преобладание малохудожественных пьес в репертуаре. Утрата Малым театром звания «второго университета». Неприятие актёрами театра новой драматургии, отрицание режиссуры как художественно-постановочной деятельности. Отказ от проблем современного общества. Репертуарный «голод» и уход в «чистую классику».

Попытки реформирования Малого театра П.П. Ленским: создание филиала малого театра и неприятие этих нововведений актёрами. Смена руководства и приход А.И. Южина в качестве управляющего труппой.

Александрийский театр и его труппа: М. Савина, К. Варламов, В. Давыдов, В.Ф. Комиссаржевская. Проблема смены режиссуры и отсутствие достойного художественного лидера. Приход в александрийский театр В. Мейерхольда (1908 г.). Уход В. Мейерхольда из театра в 1916 году и возвращение Е. Карпова к старым методам работы и несовременному репертуару.

Тема 2.3. Театральная реформа. Организация МХТ

Знаменательная встреча В.И.Немеровича-Данченко и К.С. Станиславского 22 июня 1897 года в «Славянском базаре». Проект создания театра на основе слияния двух коллективов: учеников Филармонического училища и любительского театрального коллектива Общества искусства и литературы.

Основные направления театральной реформы: новые принципы режиссуры и актёрского мастерства (система К.С. Станиславского), принципы театральной этики, взаимоотношения внутри театрального коллектива (студийность и ансамблевость), взаимоотношение 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 актёры: И.Н. Москвин, О.Л. Книппер, В.И. Качалов. Этапы развития МХТ как художественного коллектива.

Тема 2.4. Студии МХТ

В.Е. Мейерхольд и театр-студия на Поварской (1905 г.).

Первая студия МХТ (1913 г.) и её руководитель Л.А. Сулержицкий. Труппа студийцев: Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов, С. Гиацинтова, А. Дикий. Репертуар и дальнейшая судьба студии.

Е.Б. Вахтангов как руководитель студии МХТ (1916-1922 гг.).

Переименование Первой студии в МХТ-2 и её дальнейшая судьба. Творческая судьба Второй, третьей и Четвёртой студии МХТ.

Тема 2.5. Театр и революция. МХТ 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 гастролы МХАТа в Европе и США – триумф мирового признания.

Тема 2.6. Творчество В.Э. Мейерхольда

В.Э. Мейерхольд – ученик В.И. Немировича-Данченко по Филармоническому училищу. Основоположник МХТ его пайщик. Актёрская 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 актёрами. Неудача эксперимента.

Работа В.Э. Мейерхольда с В.Ф. Комиссаржевской в её театре в Петербурге на Офицерской улице. Революция и её влияние на В.Э.Мейерхольда. Театр имени В.Э. Мейерхольда (ТИМ) -(1920-1936) годы.

Спектакли: « Мистерия буфф» по пьесе В.Маяковского, «Лес»А.Островского, «Дама с камелиями» А. Дюми и др.

Актёрская труппа: З. Райх, И. Ильинский, С. Мартинсон и др. Закрытие театра в (1936 г.).

Арест и смерть мастера (1940 г.).

Тема 2.7 Камерный театр.

Открытие камерного театра (1914 г.). А.И. Таиров как руководитель и главный режиссёр театра. Программа и стилистика театра. Ведущие актёры: А.Г. Коонен и М.И. Жаров, Н. Церетели. Репертуар театра: «Саломея» по О.Уайльд, «Сакунтала» по творчеству Калидасы и др. Закрытие театра в (1940-е годы).

Тема 2.8. Русский театр в военные и после военные годы.

Театры во время Великой Отечественной войны. Эвакуация московских театралов в тыл. Прифронтовые театры, театрально-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, В. Охлопков, А. Лобанов, И. Акимов, А.Дикий, Ю. Завадский, Р.Симонов, Г.Товстоногов и др.

Тема 2.9. «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. Актёры: Е. Евстигнеев, Г.Волчек, О.Табаков, И.Кваша и др. Спектакли: «Вечно живые» В.Розова, «Голый король» Е.Щварца и др.

Возникновение «Театра на Таганке» под руководством Ю.П. Любимова. Первые спектакли и общественное признание. Актёры: Н.Губенко, В.Высоцкий, А.Демидова, В.Смехов и др. «Добрый человек из Сезуана» по Б.Брехту, «Десять дней, которые потрясли мир» и др.

Тема 2.10. Г.А.Товстоногов и БДТ имени А.М.Горького

Г.А Товстоногов. Актёрская судьба в ТЮЗе (г. Тбилиси) Театр имени ленинского комсомола и постановка «Гибель эскадры» А.Корнейчука. (1952 г.).

Ленинградский театр имени Пушкина. Постановка «Оптимистической трагедии» В.Вишневского (1955 г.).

Г.А. Товстоногов -главный режиссёр (1955-1989 гг).Большого Драматического театра имени А.М.Горького. (ныне театр Г.А.Товстоногова)

Актёрская труппа театра. Выдающиеся постановки: «Идиот», «Враги», «Иркутская история», «Мещане» и др.

Г.А. Товстоногов как театральный педагог и автор книг о театре.

Тема 2.11. Новый тип героя в драматургии

Появление нового типа героя. Проблема бескомпромиссности и её 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: «Старый новый год», «радуга зимой» и др.

Тема 2.12. О.Н.Ефремов и раздел МХАТа

Приход О.Ефремова во МХАТ и раздел труппы на МХТ им. А.П.Чехова и МХТ им. А.М. Горького. Постановки О.Н. Ефремова: «Валентин и Валентина», М. Рощина «Иванов», «Три сестры», «Чайка», А.Чехова и другие пьесы. Кризис театра и уход ведущих актёров. «Борис Годунов»- последняя работа О.Н. Ефремова.

Тема 2.13. Творчество А.В. Эфроса

Центральный детский театр и первые постановки пьес В.С.Розова (1950-е годы). А.В. Эфрос главный режиссёр театра Ленинского комсомола (1964 г.). Репертуар театра: «Мой бедный Марат» А. Арбузова, «Снимается кино» и «104 страницы про любовь» Э. Радзинского, «Мольер» по пьесе М.А.Булгакова и др.

Ведущие актёры: О.Яковлева, А. Збруев, Лев Круглый.

Уход А. Эфроса в Театр на Малой Бронной. Работа в театре на Таганке.

Тема 2.14. Кризис театральной культуры (конец XX века)

Театральная культура конец 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 Санкт – Петербурге. А.А.Васильев и его спектакли на сцене разных театров. « Мастерская» П.Фоменко как поиск новых театральных форм. Смена главных режиссёров в ведущих российских театрах.

Тема 2.15. 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», «Молодёжный 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.

Проблема репертуаров 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, Л.Макарьев, Б.Зон, А.Эфрос. Их эстетические позиции.

Актёры: К. Пугачёва, Е. Уварова, Ю.Юльская, Л.Князева и др.

Тема 2.16. Самодеятельные народные театры России

Истоки возникновения самодеятельного любительского театра на Руси: народные гулянья, скоморошные ватаги, школьные и домашние любительские театры.

Ярославский театр «Охочих комедиантов» под руководством Ф.Г. Волкова.

Самодеятельный театр при Обществе искусства и литературы под руководством К.С.Станиславского.

Выдающиеся театральные самодеятельные коллективы второй половины XX века: народный театр «ДК ЗИЛ», народный театр «Манекен» (г.Челябинск), народный театр «ДК на Красной Пресне» (г. Москва), и др.

Режиссёры и актёры самодеятельных народных театров: Г.Гагин, Г.Каретников, Л.Ермолаева, С.Штейн и др.

Кризис народных театров в конце XX века. Пути выхода из создавшегося кризиса.

Тема 2.17. Театральное образование в России в XX веке

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, радио, телевидение и т.д.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «История театрального искусства», который определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких как:

- первичные знания истории театрального искусства.
- знания основных этапов развития театрального искусства.
- знания истории возникновения жанров театрального искусства.
- знания профессиональной терминологии.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «История театрального искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет и осуществляется в течение всего учебного года, оценки за четверть ставятся на основании текущих и контрольных уроков.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена.

Выпускной экзамен проводится в счет аудиторного времени. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки качества исполнения

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя средства и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:

Оценка «5» («отлично»)- интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать.

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

Оценка «3» («удовлетворительно»)- слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность.

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

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить учащегося.

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:

-оценка годовой работы ученика;

-оценка на экзамене;

-другие выступления ученика в течение учебного года.

По завершении изучения учебного предмета обучающимися выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

V. Методическое обеспечение учебного процесса.

Обучение по предмету «История театрального искусства» 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, умение ориентироваться в стилях и в видах театрального искусства.

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся:

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания
- просмотры, изучение кратких энциклопедий о театре
- просмотр документальных фильмов, художественных фильмов, фильмы о жизни и творчестве отдельных театральных деятелей, актёров, режиссёров.

Материал для работы.

Список пьес.

История русского театра.

- Фонвизин Д.И. «Недоросль».
- Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов».
- Лермонтов М.Ю. «Маскарад».
- Островский А.Н. «Свои люди- сочтёмся», «Бедность не порок», «Лес».
- Тургенев И.С. «Нахлебник», «Месяц в деревне».
- Толстой А.К. «Царь Фёдор Иоаннович».
- Чехов А.П. «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры», «Вишнёвый сад».
- Булгаков М.А. «Зойкина квартира», «Дни Турбиных».
- Арбузов А.Н. «Таня», «Мой бедный Марат».
- Розов В.С. «Вечно живые», «Гнездо глухаря».
- Петрушевская Л.С. «Уроки музыки», «Три девушки в голубом».
- Симонов К.М. «Русские люди».

Видеофильмы.

- «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
- «Царь Федор Иоаннович». А.К. Толстой. Спектакль Малого театра.
- «Соло для часов с боем». (О. Заградник). Спектакль МХАТ
- « На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль. (по пьесе А.Н. Островского) МХАТ.
- « Юнона и Авось». Спектакль театра Ленком. Режиссер М. Захаров
- «Провинциальные анекдоты». (А. Вампилов) Спектакль театрального училища «Монотон»

VI. Список рекомендуемой литературы.

К разделу I. «История зарубежного театра»

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.
 1. Авдеев А.Д. Происхождение театра. – Л.-М., 1959. (для педагогов)
 1. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1988.
 2. Всеволодский-Гернгросс В.Н. История русского драматического театра. В 7-и томах. – М., 1977. – Т. 1.
 3. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. – СПб., 2002.
 4. Головня В.В. История античного театра. – М., 1972.
 5. История западноевропейского театра Под общ. ред. С.С. Мокульского, Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой и др. В 8-и томах. – М., 1956-1988.
 6. История зарубежного театра. Отв. ред. Л.И. Гительман. – СПб.: Искусство, 2005.
 7. Театральная энциклопедия. В 5-и томах.

К разделам II и III. «История русского театра»

1. Голубовский Б.Г. Большие маленькие театры. – М., 1998.

2. Дмитриев Ю., Хайченко Г. История русского и советского драматического театра: Учеб. пособие. – М., 1986.
3. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. Учебник. 2-е изд. – М.: РАТИ, 2009.
4. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Любое издание.
1. Левитин М. Таиров. ЖЗЛ. – М., 2009.
2. Марков П.А. В Художественном театре. Книга завлита. – М., 1976.
3. Пыжова О.И. Призвание. – М., 1974.
4. Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
5. Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства. – М., 1999.