

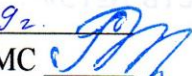
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №15»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области театрального искусства
«Искусство театра»

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

программа по учебному предмету
ПО.02.УП.03.
«История театрального искусства»

2019

Одобрено:
Методическим советом ДШИ № 15
протокол № 1
от 28.08.19г.
председатель МС

Утверждаю
Директор ДШИ № 15
Мамзер Н. О.
2019 г.

Рекомендована:

теоретической методической секцией ДШИ № 15

протокол № 1
от 16.08.19г.

Разработчик:

Разработчик: Подьяблонская О.А., преподаватель теоретический дисциплин
ДШИ №15.

Рецензенты: Печкурова Л.С., доцент кафедры театрального искусства
КемГУКИ,

Федорцова И.В., преподаватель теоретический дисциплин ДШИ №15.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.....	3
II. Учебно-тематический план.....	9
III. Содержание предмета.....	13
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	39
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	40
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	42
VII. Список литературы и средств обучения.....	44

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебный предмет «История театрального искусства» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «История театрального искусства» - формирование у учащихся знания основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств.

Предмет «История театрального искусства» на театральном отделении школы искусств играет важную роль в системе общеэстетического воспитания. В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится повышение общего культурного уровня учащихся, воспитание у детей интереса и любви к искусству, формирование эстетического вкуса, фантазии, воображения. Обращение на уроках «История театрального искусства» к различным видам искусств поможет учащимся понять наиболее общие закономерности и принципы художественного творчества, акцентирует их внимание на сущности происхождения и развития искусств.

Отличительной чертой данной программы является опора на миссию нашей школы, а именно создание наиболее благоприятных условий для развития всех учащихся, независимо от их природной одаренности. Поэтому программа построена таким образом, чтобы каждый учащийся мог почувствовать себя комфортно в процессе овладения знаниями и умениями, наиболее полно

раскрыть все способности. Предмет не ставит перед учащимися трудных задач: на уроках им не приходится выполнять каких-либо трудных упражнений и заданий. Формирование художественного вкуса происходит произвольно, без видимых усилий. Посещение театров, просмотр спектаклей на видео с последующим обсуждением активизирует мыслительную деятельность учащихся, дает возможность учителю вести занятия в форме беседы. Предлагаемая программа является авторской, т.к. типовой программы не существует. При составлении программы курса был взят исторический метод изложения материала. Авторы программы опирались на хронологическую последовательность развития театрального искусства.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

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

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

Объем аудиторной нагрузки обязательной части предмета «История театрального искусства», предусмотренный учебным планом и ФГТ составляет 99 часов. С дополнительным годом обучения со сроком обучения 8 лет объем аудиторной нагрузки составляет 132 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «История театрального искусства» может проходить в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе) по одному часу в неделю в каждом из классов (с 6 по 8 классы). Продолжительность урока- 40 минут.

Цели и задачи учебного предмета

Цель:

Создание условий для формирования художественного вкуса, творческой фантазии, воображения, повышение общекультурного уровня учащихся, пробуждение у детей интереса и любви к театру.

Задачи:

- развивать образное мышление, способности чутко и правильно воспринимать драматическое произведение;
- совершенствовать художественный вкус, умение понимать идею драматического произведения;
- развить память, творческие способности;
- сформировать следующие умения и навыки:
 - первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
 - знания основных этапов развития театрального искусства;
 - первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства;
 - знания основных тенденций в современном театральном искусстве и репертуаре театров;
 - знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
 - знание театральной терминологии.

Учебный предмет «История театрального искусства» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве» и т.д.).

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

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

Первый год обучения направлен на знакомство с основными понятиями театрального искусства и историей от древних времен до конца XVIII века. Темы выстроены таким образом, чтобы учащиеся постепенно осваивали элементы театрального языка, средства выразительности, способов драматургического развития и образное содержание произведений. Второй год обучения посвящен театру XIX века Западной Европы, а также искусству США и стран Востока. Здесь уже начинается более подробное знакомство с творчеством драматургов разных эпох, стран и народов, знакомство с шедеврами мировой классики, основными направлениями и стилями театрального искусства. Третий год обучения посвящен зарождению и становлению Русского театра от древних времен до наших дней. Большое внимание уделяется современным явлениям в театральном искусстве. Это продиктовано необходимостью воспитывать подрастающее поколение на выдающихся примерах современного искусства, сформировать избирательный художественный вкус, умение отделить подлинное искусство от коммерческой подделки.

В целом, данная программа позволит дифференцированно подходить к процессу освоения материала курса «История театрального искусства».

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);
- информационно-обобщающий (доклады, рефераты).

Методику занятия следует направить на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности. Освоению этих задач наиболее соответствует проблемное обучение. Виды занятия могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, экскурсия и т.д.), как и формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение и т.д.).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Дидактические средства реализации программы:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;

Наличие литературы для учащихся и педагогов.

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

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформляются наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.

II. Учебно-тематический план

6 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Введение				
1.1	Театр как вид искусства	урок	4	2	2
1.2	Виды театра	урок	2	1	1
1.3	Драматургия	урок	2	1	1
1.4	Искусство актера	урок	2	1	1
1.5	Театральное пространство	урок	4	2	2
1.6	Искусство режиссера	урок	2	1	1
2	Античный театр				
	2.1 Театр древней Греции	урок	2	1	1
	2.2 Театр Древнего Рима	урок	2	1	1
3	Средневековый театр Западной Европы	урок	2	1	1
4	Театральное искусство эпохи Возрождения				
	4.1 Итальянский театр	урок	2	1	1
	4.2 Английский театр	урок	4	2	2
	4.3 Испанский театр	урок	2	1	1
	4.4 Немецкий театр	урок	2	1	1
5	Театральное искусство эпохи Классицизма				
	5.1 Пьер Корнель	урок	4	2	2
	5.2 Жан Расин	урок	2	1	1
	5.3 Жан Батист Мольер	урок	6	3	3
	5.4 Вольтер	урок	2	1	1
6	Театр Барокко	урок	4	2	2
7	Театр эпохи Просвещения				
	7.1 Немецкий и французский театр	урок	4	2	2
	7.2 Французская комедия	урок	4	2	2
8	Итальянский театр XVIII века (К. Гольдони, К. Гоцци)	урок	6	3	3
9	Знаменитые актеры XVIII века	урок	2	1	1
	Итого		66	33	33

--	--	--	--	--	--

7 класс

№	Наименование разделов, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Театр эпохи Романтизма	урок	4	2	2
2	Западно-европейский театр середины XIX века	урок	4	2	2
3	Развитие театрального искусства в конце XIX века	урок	4	2	2
4	Г. Ибсен – обзор творчества	урок	2	1	1
5	Э. Золя – обзор творчества	урок	2	1	1
6	Театр авангарда	урок	2	1	1
7	Театральное искусство Австрии XIX- XX веков	урок	4	2	2
8	Английский театр XIX- XX веков	урок	4	2	2
9	Немецкий театр XIX- XX веков	урок	4	2	2
10	Ирландский театр XIX-XX веков	урок	2	1	1
11	Испанский театр XIX- XX веков	урок	4	2	2
12	Итальянский театр XIX-XX веков	урок	4	2	2
13	Искусство театра Скандинавских стран XIX-XX веков	урок	4	2	2
14	Французский театр XIX-XX веков	урок	4	2	2
15	Театральное искусство стран Восточной Европы	урок	4	2	2
16	Театральное искусство США в XIX-XX веках	урок	4	2	2
17	Театр Востока				
	17.1 Театр Индии	урок	2	1	1
	17.2 Театр Японии	урок	4	2	2
	17.3 Театр Китая	урок	4	2	2
	Итого		66	33	33

8 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Зарождение театрального искусства на Руси	урок	2	1	1
2	Становление русского театра в XVII веке	урок	4	2	2
3	Русский театр XVIII века	урок	4	2	2
4	Крепостной театр графа Шереметьева	урок	2	1	1
5	Ф. Волков – первый в России профессиональный актер	урок	2	1	1
6	Русский театр начала XIX века	урок	2	1	1
7	Русская драматургия первой половины XIX века. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин.	урок	8	4	4
8	Формирование русской актерской школы. Великие имена: В.А. Каратыгин, П.С. Мочалов, М.С. Щепкин	урок	4	2	2
9	Русский театр второй половины XIX века. Творчество Н.В. Гоголя, А.Н. Островского	урок	4	2	2
10	Выдающиеся актеры второй половины XIX века (Садовский П., Мартынов А., Ленский А., Стрепетова П., Савина М.)	урок	4	2	2
11	Малый театр начала XIX века. М. Ермолова	урок	2	1	1
12	Александринский театр к началу XX века. В.Ф. Комиссаржевская	урок	2	1	1
13	Московский художественный театр. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко	урок	6	3	3
14	Драматургия А.П. Чехова	урок	2	1	1
15	М.А. Чехов и его театр	урок	2	1	1

16	Камерный театр А.Я. Таирова	урок	2	1	1
17	В.Э. Мейерхольд – обзор творчества	урок	2	1	1
18	Развитие советского театра в 30-е годы XX века	урок	2	1	1
19	Театральное искусство в военные и послевоенные годы	урок	2	1	1
20	Выдающиеся режиссеры и драматурги второй половины XX века	урок	4	2	2
21	Выдающиеся актеры второй половины XX века	урок	4	2	2
	Итого		66	33	33

III Содержание программы

1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «История театрального искусства», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Класс	Распределение по годам обучения		
	6 класс	7 класс	8 класс
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	99		
Количество часов на самостоятельную работу в неделю	1	1	1
Общее количество часов на самостоятельную работу по годам	33	33	33
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную работу)	99		
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	2	2	2
Общее количество часов на весь период обучения (аудиторные и самостоятельные)	198		
Объем времени на консультации (по годам)	2	2	4
Общий объем времени на консультации	8		

2 Требования по годам обучения

6 класс

Раздел I. Введение

1.1 Театр как вид искусства.

Знакомство с предметом. Общее понятие о театре. Его роль в жизни людей и особенности исторического развития. Театр как явление духовной культуры и как средство познания жизни. Воздействие театра на умы и сердца людей. Место театра в системе художественной культуры. Специфика театрального искусства.

1.2 Виды театра.

Театр как синтетическое искусство. Драматический театр. Опера. Обладание актерами певческими и актерскими способностями. Балетный театр. Комическое содержание оперетты. Новый вид театра – мюзикл. Спектакль без слов – пантомима. Кукольный театр.

1.3 Драматургия.

Значение драмы. Деление на трагедию и комедию. Отношения персонажей в драматических произведениях. Драматургия в разные эпохи. Новые жанры драматургии: мимы, трагикомедия, мелодрама, монодрама.

1.4 Искусство актера.

Обрядовое происхождение актерского искусства. Отношение церкви к актерскому искусству. Развитие актерского искусства в разные эпохи. Система Станиславского в обучении актерскому искусству. Задача исполнителя в спектакле. Мейерхольд о значимости актерского ансамбля.

1.5 Театральное пространство.

Сценография. Стрoение античного театра. Каменные и деревянные театры в Древнем Риме. Шекспировская сцена – театр «Глобус». Технические приспособления. Сцена-коробка и сцена-арка. Особенности театрального костюма. Различные профессии в театре.

1.6 Искусство режиссера.

Значение режиссера для театральной сцены. Основные задачи. Режиссер и постановщик. Развитие искусства режиссера в разные эпохи. Крупные режиссеры XIX-XX веков: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Крэг, Стрелер, Любимов.

Раздел II. Античный театр.

2.1 Театр Древней Греции.

Возникновение театра в Древней Греции и Риме. Знакомство с античным миром. Древнегреческая цивилизация и основные источники ее изучения: мифология, литературные произведения, архитектура, скульптура. Мифологические свидетельства и исторические факты. Отношения к мифам как к достоверному источнику знаний. Мифологическая «биография» Диониса. Путь от ритуальных игр к примитивной трагедии. Первые официальные драматические представления в Греции в 534 г. до н.э. Организация театральных представлений. Устройство театра. Актеры и хор, их маски и костюмы. Стиль исполнения и культовая символика в греческом театре. Значение театра в политической, общественной и культурной жизни древнегреческого общества. Воздействие театра на зрителя. Теория Аристотеля о «катарсисе». Великие драматурги Древней Греции – Эсхил, Софокл, Еврипид, и первый комедиограф Аристофан. Мифологическая основа их творчества и отражение в этих сюжетах общественно-политических религиозных взглядов авторов.

Особенности древней аттической комедии (Аристофан). Стиль исполнения комедии в греческом театре. Значение театрального искусства в классической культуре Древней Греции. Возникновение теории драмы в Древней Греции. Взгляды Платона на трагедию. "Поэтика Аристотеля как первая теоретическая работа, посвященная проблемам драматургии и театра (учение о подражании, анализ фабулы и характеров, понятия страха и сострадания, проблема катарсиса). Театр мимов.

2.2 Античный театр. Театр Древнего Рима.

Истоки римского театра. Влияние греческого искусства и собственно римских представлений на развитие сценического искусства Древнего Рима. Виды ранних театральных представлений: фесценины, сатуры, импровизированная комедия ателлана, паллиаты. Комедия как основа репертуара римского театра. Великий римский драматург – комедиограф Плафт. Постройка первого каменного театра Комедия тоги. Театр императорской эпохи. "Греко-римский" тип театрального здания. Зрелища цирка и амфитеатра. Бродячие труппы мимов. Причины упадка театрального искусства в эпоху поздней античности. . Древняя Греция и Древний Рим: общие черты и принципиальные отличия. Падение Рима и гибель античного театра.

Раздел III Средневековый театр Западной Европы.

3.1 Средневековый театр Западной Европы.

Культура Средних веков как цельный и самостоятельный период в истории человечества. Господство религиозной модели мира. Отношение средневековой церкви к театральному искусству. Человек в системе средневековых категорий, его отношение к Богу, вечности, земной и загробной жизни. Зарождение театра в лоне церкви. Причины возникновения церковного театра. Эволюция форм

церковного театра Литургическая и полулитургическая драма, мистерия, миракль, моралите, фарс.

Представление мистерий. Развитие светских форм средневекового театра (моралите, соти, фарс). Проблема гротеска в средневековой театральной. Театр средневековья и его организационные формы. Адаптация театральных традиций античности в театре Византии. Трагедия «Христос-страстотерпец» как образец приспособления текстов трагедий Еврипида к новой теологической концепции. Включение театральных элементов в церковную службу. Придворный церемониал как искусство театрализации. Языческая драма (импровизированные народные представления, письменные пьесы для придворных представлений) и церковный театр в средневековой Европе. Драматизация библейских сюжетов и включение их в контекст церковной службы. Формы и жанры религиозного театра. Пасхальные и рождественские действа, литургическая драма, мистерия, миракль. Формирование светских театральных представлений: моралите, фарс. Искусство гистрионов, жонглеров.

Раздел IV. Театральное искусство эпохи Возрождения.

4.1 Итальянский театр.

Определяющее значение гуманистического мировоззрения в развитии культуры Западной Европы. Сохранение в культуре Возрождения традиционных форм, тем, сюжетов Средневековья, но наполнение их новым, светским, гуманистическим содержанием. Главный итог эпохи – окончательный разрыв с религиозным канонам и переход к новой светской форме мышления. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения. Обращение к античности и связь с театральной культурой Средневековья. Возникновение комедии дель арте (комедия масок). Появление постоянных персонажей: Арлекин, Бригелла, Коломбина, Пьеро. Театр эрудитов (ученый театр), пастораль. Поиски в области театральной архитектуры и декорационного искусства.

4.2 Английский театр.

Интенсивное развитие английского Возрождения. Формирование и организация английского профессионального театра. Возникновение гуманистической драмы. Основные драматические жанры. Типы театров, устройство сцены и постановочная техника. Стиль актерского искусства и его эволюция. Предшественники Уильяма Шекспира. Драматургия Кристофера Марло. Ведущая роль театра, его состояние до Шекспира: быт, нравы, характер среды. Народность театральных представлений. У. Шекспир – актер, драматург, поэт. «Титанизм» творческой личности Шекспира: философский ум, поэтическое мироощущение, глубокое проникновение в морально-психологические проблемы, внимательное отношение к жизни. Истоки его драматургии: усвоение английского фольклора и богатство народного языка. Широта творческого диапазона – от комедий, через исторические хроники, к трагедиям. Театр «Глобус». Социальные, политические, философские проблемы времени и трагедия личности в произведениях Шекспира.

Младшие современники Шекспира. Эволюция сценического стиля от Ренессанса к барокко.

4.3 Испанский театр.

Испанский театр XVI-XVII вв. Становление национальной драмы и профессионального театра (Хуан дель Энсина, Торрис Наарро, Лопе де Руэда, Сервантес). Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное и актерское искусство. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега. Жизнерадостность и поэтичность комедий Лопе де Вега, внушающих веру и оптимизм, утверждающих способность человека к героизму и самопожертвованию независимо от происхождения («Овечий источник», «Собака на сене»). Игра во имя жизни, празднество, творимое на глазах у публики,- суть театральных творений Лопе де Вега.

Возникновение и эволюция стиля барокко в испанском театре. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка.

4.4 Немецкий театр.

Особенности развития немецкой и французской сцены XVI века: отсталость по сравнению с другими странами Западной Европы. Представители театрального дела на немецких землях в это время – мейстерзингеры. Ганс Сакс – драматург, с именем которого связан новый, отличный от средневекового, немецкий театр. Жизнелюбие его героев.

Раздел V. Театральное искусство эпохи Классицизма.

5.1 Пьер Корнель.

Формирование профессионального театра во Франции. Влияние итальянской театральной культуры. Тенденции барокко. Бургундский отель XVI - начала XVII вв. Стиль актерской игры и декорационное искусство. Становление классицистского театра. Барокко и классицизм в творчестве Пьера Корнеля. Развитие европейского театра XVII- первой половины XVIII веков в контексте двух главных стилей эпохи – Классицизма и Барокко. Связь поэтики Классицизма с искусством сцены. Роль Франции в сложении стиля. Представление о мире как о логически организованном соразмерном единстве, создание ценности человеческой личности, ее нравственных качеств: подчинение личного общественному, стихии чувств – разуму, стойкость перед ударами судьбы. Отношение Классицизма к Античности и Возрождению. Расцвет трагедии в эпоху Классицизма, нормативные требования к ней: единство места, времени и действия. Пьер Корнель. Программное произведение Классицизма «Сид». Выбор героя и трактовка сюжета. Главная мысль произведения – служение долгу.

5.2 Жан Расин.

Жан Расин как драматург, постановщик и театральный педагог. Эстетика классицистского спектакля во второй половине XVII века.

5.3 Жан Батист Мольер.

Критическое изображение общества и художественный анализ человеческих характеров в творчестве Жана Батиста Поклена – Мольера. Краткое жизнеописание актера, комедиографа и реформатора французской сцены. Творческий путь Мольера, его взгляды на природу творчества и задачи комедии. Особенности драматургии театра Мольера. Опора на традиции средневекового народного творчества, многообразие художественных элементов, мастерство построения диалога. Великая комедия Мольера «Дон Жуан». Использование испанской легенды о Доне Жуане и новизна концепции образа главного героя.

5.4 Вольтер.

Эволюция французского классицистского театра в XVIII веке. Драматургия и театральная и общественная деятельность Вольтера. Философские взгляды Вольтера – деизм. Драматические произведения Вольтера. Актуальность общественной проблемы в трагедиях. Гротескно-сатирическая манера повествования.

Раздел VI. Театральное искусство эпохи Барокко

6.1 Театр Барокко.

Европейский театр на грани Ренессанса и Барокко. Развитие общедоступных и частных театров. Формирование английской и испанской национальной театральной культуры. Шекспировский «Глобус» и его роль в становлении английского театра. Жанровое, стилистическое и тематическое разнообразие творчества У. Шекспира. Испанские корралы. Творчество Л. де Вега и создание «новой комедии».

Утверждение музыкальной драмы и оперы в эпоху Барокко. Музыкальные драмы К. Монтеверди. Лирические трагедии Ж.Б. Люлли.

Барочный символизм и развитие декорационного искусства. Дж. Л. Бернини

как выдающийся мастер сценической зрелишно-сти эпохи Барокко. Сценическая изобретательность художников-декораторов Ф. Такка, Дж. Торелли, Л. Бурначини и семейства Бибьена-Галли.

Представление о мире как о безгранично изменчивой стихии, ощущение его противоречивой сложности. Место человека в этом мире, утрата целостности природы. Человек – игрушка в руках жестокой судьбы. Джон Форд и Джон Вебстер – представители барочной драматургии в Англии. Выбор персонажей, яркость и зрелищность костюмов и сцены. Противопоставление фантастического и прекрасного мира театра скудной жизни без движения и поэзии. Общие идеи и мотивы, характерные для Барокко, «Стихии искусства подвластна жизнь».

Раздел VII. Театр эпохи Просвещения

7.1 Немецкий и французский театр.

XVIII век как исторический период и эпоха в развитии мировой художественной культуры. Просветители и просветительское движение. Поиски идеала справедливого устройства общества. Искусство театра и его роль в утверждении просветительских идей. Их проявление в творчестве драматургов разных стран. Формирование немецкого театра. Театральная деятельность Каролины Найбер. Драматургия и театральная-критическая деятельность Лессинга. Драматургия Иоганна Вольфганга Гете. Театрально-эстетические идеи и режиссерская деятельность Гете в Веймарском театре. Специфика «веймарского классицизма». Творчество ф. Шиллера. Драмы «Разбойники» и «Коварство и любовь», заключенные в них обличительный пафос и утверждение высоких гуманистических идеалов. Художественное своеобразие этих произведений. Творчество Ф. Шиллера и русское общественное движение. Драмы Шиллера на русской сцене.

Эволюция французского классицистского театра XVIII века. Театрально-эстетические идеалы Дени Дидро, теоретическое и практическое обоснование им жанра «мещанские драмы». Дидро об актерском искусстве Ж.Ж. Руссо Театр эпохи Великой Французской революции.

Театральная деятельность Бомарше. Драматургия Шекспира в позднеклассицистских сценических переработках. Основные тенденции актерского искусства во Франции XVIII в. Английский театр XVIII в. Слезная комедия и мещанская драма. Сатирическая комедия 1720-30-х гг. Драматургия и театральная деятельность Ричарда Бринсли Шеридана. Творчество Дэвида Гаррика. Общая характеристика его метода. Особенности интерпретации Гарриком шекспировских ролей. Гаррик как руководитель театра и режиссер.

7.2 Французская комедия.

Создание театра «Комеди Франсез». Состав труппы. Блистательные актеры: Мишель Барон, Адриенна Лекуврер, Анри Луи Лекен. Великий драматург Пьер Бомарше. Премьера на сцене «Комеди Франсез» «Женитьбы Фигаро». Образ Фигаро.

Раздел VIII. Итальянский театр XVIII века

8.1 Итальянский театр XVIII века (Карло Гольдони, Карло Гоцци).

Просветительская реформа в итальянском театре. Эволюция комедии дель арте. Реформа комедии Карло Гольдони. Театральные сказки Карло Гоцци. Poleмика Гоцци с Гольдони и Кьяри. Итальянская классицистская трагедия. Итальянский оперный театр. Актерское и театально-декорационное искусство Италии XVIII в. Создатели литературной драмы в Италии Карло Гольдони и Карло Гоцци. Суть реформы Гольдони (обучение актеров игре по сценарию). Гоцци – создатель нового жанра – фьябы (сказка для театра). Фьяба «Любовь к трем апельсинам».

Раздел IX. Знаменитые актеры XVIII века.

9.1 Знаменитые актеры XVIII века.

Осознание актерами своей просветительской и воспитательной функции. Рождение актера мыслящего, образованного и эмоционального. Английский

актер Девид Гарик. Театр «Друри-Лейн». Правдивость и естественность его игры. Роль Ричарда III. Понимание шекспировских героев через философию эпохи Просвещения. Театральная деятельность немецкой актрисы Каролины Найбер. Введение новой манеры декламации стиха (лейпцигская школа). Фридриг Людвиг Шредер – введение подробного анализа текста (гамбургская школа)

7 класс

1. Театр эпохи Романтизма.

Романтизм. Историческая обусловленность его возникновения. Сложность романтической идеологии. Идейные и художественные задачи Романтизма. Человек и мир – главная тема творчества романтиков. Отказ от рационализма

просветителей, стремление понять сложный внутренний мир человека, интерес к народному творчеству, к искусству других народов, к истории общества. Рождение романтической драмы. Д.Г. Байрон «Манфред», «Каин»; П.Б. Шелли «Освобожденный Прометей». Сходство судеб персонажей Г. Клейста и Гофмана с судьбой романтических персонажей. Конфликт романтической драмы между словом и его сценической реализацией. Разделение драматургии и театра. Отличие французской драматической сцены. Драматурги-романтики: В. Гюго, П. Мериме.

2. Западно-европейский театр середины XIX века.

Возникновение и эволюция романтического театра в Германии. Исторический кружок романтиков и его театральные концепции. Принцип романтической иронии и разрушение сценической иллюзии в комедиях Тика. Феномен романтической мистериальной драмы. Драматургия и театральные эстетические взгляды Генриха фон Клейста. Французская романтическая драма (В. Гюго, А. Дюма-отец, Альфред де Мюссе). Мелодрама и водевиль.

Середина XIX века в западно-европейском театре – эпоха безвременья. Театр «Комедии Франсез», творчество П. Мериме. Театр на бульваре Тампль. Труды по истории театра: Р.Вагнер «Художественное произведение будущего».

3. Развитие театрального искусства в конце XIX века.

Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера. Специфика вагнеровской музыкальной драмы. Принцип «искусства будущего». Вагнеровская идея синтеза искусств. Вагнер и Ницше.

4. Г. Ибсен – обзор творчества.

Поэтика "новой драмы" и предпосылки возникновения режиссерского театра. Генрик Ибсен как основоположник "новой драмы". Краткие биографические сведения. Эволюция ибсеновского творчества: развитие романтической традиции, создание "реалистического цикла", поздний "символистский" период. Символ и миф в драматургической поэтике Ибсена. "Авторская режиссура" в драматургии Ибсена. Единство творческого мира драматурга и его художественных принципов в различных сюжетах, героях и конфликтах. Ибсен – аналитик, исследующий природу человека и природу общества в разные времена («Воители в Хегельланде», «Пер Гюнт», «Кукольный дом»). Мировой уровень его драматургии.

5. Э. Золя – обзор творчества.

Краткие биографические сведения. Становление натуралистического театра во Франции. Театрально-эстетические идеи Эмиля Золя.

6. Театр авангарда.

Особенности развития западно-европейского театра XIX-XX веков. Поиски новых форм в драматургии: футуризм, экспрессионизм. Рождение авангарда.

Авангардные искания как альтернатива традиционному и коммерческому театру. Модернизм и театрально-художественный процесс. Многоликость и стилистическая многоплановость художественных исканий в области режиссуры, драматургии, сценографии. Утверждение новой профессии – режиссер.

7. Театральное искусство Австрии XIX-XX веков.

Развитие сценического искусства в Германии и Австрии. Мейнингенский театр «Свободная сцена» Отто Брама. Драматургия и театральная деятельность Герхарда Гаупмана. Импрессионизм в австрийской драматургии и театре.

8. Английский театр. XIX – XX веков.

Два противоположных направления в истории английского театра. Основатели английского театра Гордон Крэг и Д.Б. Шоу.

Гордон Крэг – краткие биографические сведения. Эксперименты молодого режиссера («Много шума из ничего» - Шекспир, «Воители в Хегельланде» - Ибсен) – условно-символический театр.

Д.Б. Шоу – представитель реалистического направления. Творческий путь . Знаменитые творения: «Пигмалеон», «Дом, где разбиваются сердца». Драматургия «молодых рассерженных» - новый этап в развитии английского театра.

9. Немецкий театр XIX-XX века.

Подъем немецкого театрального искусства. Г. Гаупман – создатель новой драмы, применивший новый сценический прием – напряженность действия при кажущейся бездейственности. . Драматургия и театральная деятельность Герхарта Гауптмана.

«Эпический театр» Б. Брехта. Его задачи: помочь зрителю «отказаться от иллюзий», Раскрыть перед ним механизм торжества на земле зла, призвать к действенной борьбе с ним. Апеллирование прежде всего к разуму, а не к чувству зрителя. «Эффект отчуждения». Особенности игры актера, музыка («зонги») и их роль в пьесах драматурга («Мамаша Кураж и ее дети»). Многообразные искания немецкого театра второй половины XX века.

Развитие сценического искусства в Германии и Австрии. Мейнингенский театр. "Свободная сцена" Отто Брама. Режиссерская деятельность Макса Рейнгардта. Взаимодействие различных художественных стилей в творчестве Рейнгардта. Александр Моисси в спектаклях Рейнгардта. Импрессионизм в австрийской драматургии и театре. Драматургия Гуго фон Гофмансталя. Сотрудничество Гофмансталя и Рейнгардта.

10. Ирландский театр XIX-XX века.

Парадокс ирландского театра: появление только в конце XIX – начале XX века. Причина – постоянное завоевание Ирландии другими странами. Ирландия – отсталая провинция Великобритании. Открытие Ирландского литературного театра (театр поэтического слова). Характерная черта: сочетание поисков нового в искусстве с опорой на глубокие национальные традиции.

11. Испанский театр XIX-XX века.

Национальные традиции в драматургии Ф.Г. Лорки. Отношение поэта к фольклору как «неисчерпаемому источнику вдохновения». Испанская действительность в драматургии Лорки. Важнейшие мотивы в драматургии – Любовь и Смерть («Кровавая свадьба»). Сложность пьес Лорки для постановки на драматической сцене. Воплощение их в балете.

12. Итальянский театр XIX-XX века.

Эволюция итальянского сценического искусства. Крупнейшие актеры (Томазо Сальвинии, Эрнесто Росси, Эрmete Цаккони, Элеонора Дузе). Веризм в итальянском театре. Символизм и неоромантизм в итальянском театре. Драматургия и театральные-эстетические идеи Габриэле Д'Аннуцио.

13. Искусство театра Скандинавских стран XIX-XX века.

Профессиональное театральное искусство Скандинавии. Развитие датского театра под влиянием сцены Франции и Германии. Основатель национального театра Дании – Людвиг Хольберг. Новое дыхание национальной сцены – романтик Адам Готлиб Эленшлегер. Взгляды Эленшлегера на искусство театра. Яркая личность в театральном искусстве Дании – Ханс Кристиан Андерсен.

Самые известные пьесы-сказки «Агнетта и Водяной», «Дороже жемчуга и злата».

14. Французский театр XIX-XX века.

Эстетика символистского театра. Идеи Стефана Малларме. Режиссерская деятельность Поля Фора и Орельена Люнье-По. Поэтика символистской драмы. Драматургия, театральные-эстетические взгляды и театральная деятельность Мориса Метерлинка. Неоромантизм. Драматургия Эдмона Ростана. Комеди Франсез во второй половине XIX века. Творчество Сары Бернар.

15. Театральное искусство стран Восточной Европы.

Историческое положение стран Восточной Европы. Пьесы Юлиуша Словацкого, Адама Мицкевича, Зигмунда Красиньского. Польский театр в XX веке – театр абсурда. Чешский театр, драматург Карел Чапек, режиссер Отмар Крейча. Белградский театральный фестиваль – БИТЕФ.

16. Театральное искусство США в XIX-XX веке.

Своеобразие американского театра. Возникновение бродвейского и оф-бродвейского театров. Коммерческая направленность бродвейского спектакля, сочетание песен и танцев, острый сюжет, обаятельные, дерзкие и темпераментные герои. Возникновение мюзикла.

Оф-бродвейский театр – театр авангарда. Необычная манера исполнения, нарушение всех запретов. основополагающий мотив – всеобъемлющий протест, утверждение полной свободы.

Расцвет мюзикла в США и распространение жанра во многих европейских странах в 50-60-е гг. Мюзиклы К. Портера, Р. Роджерса, К. Вайля, Ф. Лоу, Л. Бернштейна.

17.1 Театр Востока. Театр Индии.

Индия, Япония, Китай – отличия и сходства. Традиционность искусства. Влияние буддизма. Религиозный характер театральных представлений на раннем этапе развития в Индии. Зарождение народной музыкально-танцевальной драмы (лила). Возникновение классического индийского театра I тыс. до н.э. Состав труппы классического индийского театра: сухтрадхара, нати, стхапака, приперсвика. Классический танец как особая форма индийского театра.

17.2 Театр Японии.

Старейший вид японского театра – Но (Ногаку). Основа представлений (текст, слагающийся из различных литературно-стилевых частей). Главное средство выразительности – маска. Условность бутафории. Символичность. Опора драматургии на 2 эстетические концепции: 1- подражание действительности (мономанэ), 2- концепция внутреннего смысла (югэн). Кабуки – вид японского театра, сложившийся в XVII-XVIII веках. Приближенность драматургии к действительности.

17.3 Театр Китая.

Китайская модель мира как единого целого. Неуловимость границ жизни и искусства. Синтез искусств в китайском театре. Истоки китайского театрального искусства. Рождение театра марионеток. Возникновение профессионального театра. Символ и мастерство, сцена и актер в китайском театре.

8 класс.

1. Зарождение театрального искусства на Руси.

Рождение драматического искусства на площадях для народного увеселения. Народное творчество и обряды как истоки зарождения театрального искусства. Обряд как игра-представление. Первые профессиональные актеры на Руси – скоморохи. Отсутствие сцены и написанного текста. Первые упоминания о скоморохах. Отношение церкви к скоморошечьим представлениям. Стоглавый собор и его решение. Особая форма театра – народная драма (представление, напоминающее коллективную игру, в которую каждый участник вносил что-то свое). Наиболее известные: «Царь Максимилиан», «Лодка», «Комедия о барине».

2. Становление русского театра в XVII веке.

Указ Алексея Михайловича о создании комедийной хоромины (1672). Первая пьеса русского театра «Артаксерово действо». Постановщик Иоганн Грегери, пастор местной лютеранской церкви. Основа репертуара - библейские сюжеты.

3. Русский театр XVIII века.

Самодельные театры России. Основа репертуара – переработка зарубежных пьес, в связи с отсутствием русской драматургии. Связь с искусством скоморохов. Возникновение условий для создания театра: обучение актеров (Шляхетский корпус), появление отечественной драматургии (А.П. Сумароков), желание власти иметь государственный театр (указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении русского театра). Ф. Волоков – первый русский профессиональный актер.

4. Крепостной театр графа Шереметьева.

Распространение в России крепостных театров. Многофункциональность и камерность крепостных театров, их развлекательный характер. Театры графа Шереметьева в Кускове и Останкино. Профессиональность крепостных актеров, наличие прекрасного оркестра, богатых декораций, великолепных костюмов – отличительная черта театра Шереметьева.

5. Ф Волков – первый в России профессиональный актер.

Жизнь, творчество и личность первого русского актера Федора Волкова на фоне главного поворотного события театральной жизни России XVIII века – создания профессионального русского театра. Классицистская трагедия в творчестве Волкова, конфликт между долгом гражданина, война и чувством к возлюбленной.

6. Русский театр начала XIX века.

Историческое положение в России – переворот и убийство царя. Прославление культуры поэтами и прозаиками. Развитие театрального искусства независимо от драматургии. Творчество Островского, период психологического реализма.

Сеть русских Императорских театров под управлением «министров двора Его Императорского Величества» - Александринский, Мариинский, Михайловский – в Петербурге, Большой и Малый – в Москве.

7. Русская драматургия первой половины XIX века: А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин.

Особенности исторического развития России в данное время: отечественная война, формирование тайных обществ. Декабризм как явление, повлиявшее не только на политическую обстановку страны, но и создавшее свое представление о культуре, литературе и т.д.

Грибоедов – человек, декабристского духа. Восприятие пьесы «Горе от ума» как политической комедии. Художественные особенности пьесы: «Горе от ума» - первое подлинное реалистическое произведение.

Пушкин – публицист и теоретик театра. Письмо Пушкина к издателю «Московского вестника»: о народной драме и драме «Марфа Посадница». «Борис Годунов» - пьеса о взаимоотношении власти и народа. Новизна и своеобразие пьесы.

8. Формирование русской актерской школы. Великие имена: В.А. Каратыгин, П.С. Мочалов, М.С. Щепкин.

Психологический реализм – направление в актерском искусстве, определяющий развитие русского театра. Особенность национальной актерской школы – совершенное перевоплощение в представляемое лицо (школа переживания). П.С. Мочалов – актер-романтик. Краткие биографические данные. Особенности дарования (вдохновение, позволявшее забыть о зрителях и сыграть лучшие трагические роли; неровность игры).

В.А. Каратыгин – актер школы представления. Роль Велизария.

М.С. Щепкин – реформатор русской сцены. Краткие биографические сведения. Тема «маленького человека» на сцене, воплощенная Щепкиным.

9. Русский театр второй половины XIX века. Творчество Н.В. Гоголя, А.Н. Островского.

Обращение Гоголя к драматургии. Пьеса «Ревизор» и теория «страшного суда». Островский и натуральная школа (пьесы: «Банкрот», «Бесприданница»). Постановка «Грозы» в Малом театре. Особенности Островского-драматурга (акцент не на личности, а на обществе; показ духовных противоречий, объективность драматургии). Эволюция драмы от Островского к Чехову.

Открытие МХТ. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Чеховские спектакли МХТ. Стиль раннего МХТ. Режиссерская деятельность Вс. Э. Мейерхольда: поиски в области символистского театра, концепция "условного театра", традиционализм и принципы стилизации. Театрально-эстетические концепции русских символистов (Вяч. Иванов, Андрей Белый). Поэтический театр А. Блока.

10. Выдающиеся актеры второй половины XIX века (П. Садовский, А. Мартынов, А. Ленский, П.Стрепетова, М. Савина)

Особенности дарования Садовского: комик без сатирического начала, внутреннее перевоплощение в роль. Основные роли – купцов-самодуров.

А. Мартынов. Исходное амплуа – комик. Направление – натуральная школа. Мартынов – сатирик и обличитель. Роль Тихона в «Грозе».

А. Ленский – герой драмы и комедии, символ подлинной красоты. Своеобразие актерской игры: искание образа не в себе, а вне себя. Роли: Чацкий, Гамлет, Фамусов. Режиссерские опыты Ленского.

М.Г. Савина – прима Александрийского театра. Представительница школы переживания. Христианство – главный критерий оценки ее искусства. Противоречивость ее характера. Роль Акулины в пьесе Л. Толстого «Власть тьмы».

П. Стрепетова. Исходное амплуа – героиня трагедии. Направление – натурализм. Особенности актерской игры: полное отождествление с ролью, перенос своих подлинных чувств на суд зрителей. Роль Катерины в «Грозе».

11. Малый театр начала XX века. М. Ермолова.

Доступность и неофициальность Малого театра (другое название – Дом Островского). Постоянный автор Малого театра А.Н. Островский. Приход на

сцену с пьесами Островского стихии русской жизни, нового, современного языка, новых героев.

М.Н. Ермолова. Своеобразие художественного стиля: соединение традиции романтического театра, заложенной Мочаловым, с реалистической манерой династии Садовских. Роль Катерины в «Грозе».

12. Александринский театр к началу XX века.

В.Ф. Комиссаржевская.

Отличия Александринского театра в Санкт-Петербурге от московских театров. Вера Федоровна Комиссаржевская. Творческий путь. Дебют Комиссаржевской в роли Ларисы в «Бесприданнице». Выдающаяся роль Нины Заречной в пьесе «Чайка»; сходство судеб актрисы и героини пьесы. Уход Комиссаржевской из Александринского театра и создание собственного символистского театра.

13. Московский художественный театр. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко.

Идея создания нового театра: разумного, нравственного и общедоступного. Встреча Станиславского и Немирович-Данченко. Формирование труппы. Основные положения работы театра - единство художественного замысла, подчиняющего себе все элементы спектакля, целостность актерского ансамбля, психологическая обусловленность мизансцен. Репертуар.

К.С. Станиславский – режиссер, актер, теоретик театра (биография). Создание системы законов актерского творчества (утверждение жизненной правды на сцене; каждый актер должен не только играть свою роль, но и понимать, зачем он на сцене, что он несет зрителям своей игрой; необходимость актера перевоплощаться в персонажа). Постановка Станиславским пьесы А.П. Чехова «Чайка»: провалы и победы. Увлечение Станиславского символизмом: «Слепые», «Непрошенная», «Там внутри».

В.И. Немирович-Данченко. Краткая биография. Концепция работы режиссера: 1 – режиссер-толкователь пьесы; 2 – режиссер-организатор репетиционного процесса; 3 – режиссер- педагог по актерскому мастерству. Теория синтетического самочувствия актера в образе: 1 – физическое самочувствие (возраст, профессия, общие очертания характера, время года и дня, место действия), 2 – настроение (взаимоотношения с другими лицами, зависимость от стиля автора, ритма акта, от «зерна» всей пьесы).

14. Драматургия А.П. Чехова.

А.П. Чехов – драматург. Социально-политические причины возникновения новой драматургии (осознание интеллигенцией своей оторванности от народа). Чехов – наследник традиций Тургенева. Характерные особенности пьес Чехова: появление новых героев (интеллигенции), отсутствие сюжета, интриги, сложность пьес, отсутствие общего событийного ряда. Главный конфликт – конфликт человека с Богом, с жизнью. Пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад».

15. М.А. Чехов и его театр.

Биография М.А. Чехова (уроженец Петербурга, учеба в театральном училище, работа в 1 студии МХТ, эмиграция в Америку). «Гамлет» -спектакль об отношении Чехова к революции, показ трагедии современного человека. Своеобразное понимание Чеховым техники актерской игры: актер должен вызывать к художественному образу, который уже существует во вселенной, и его имитировать.

16. Камерный театр А.Я. Таирова.

Краткая биография А.Я. Таирова. Открытие Камерного театра. Взгляды Таирова на театральное искусство: отрицание жизнеподобия натуралистического

театра и живописности условного театра; пропаганда принципов синтетического театра, объединяющего в себе слово, песню, пантомиму, танец, цирк и пр. Творческий и жизненный союз Таирова и А.Г. Коонен. Современная зарубежная пьеса в Камерном театре («Косматая обезьяна», «Любовь под вязами», «Негр»). Постановка «Оптимистической трагедии» на сцене Камерного театра.

17. В.Э. Мейерхольд – обзор творчества.

Мейерхольд и условный театр. Творческий путь Мейерхольда до революции 1917 года: работа в МХТ, работа с труппой «Товарищество новой драмы», работа в «Студии на Поварской» (постановка «Смерть Тентажиля»), в театре В.Ф. Комиссаржевской (постановка «Гедды Габлер») – как концентрация пути развития русского и европейского театров 19-20 веков от академичности и «натурализма» к театру условному, тяготевшему к символистски обобщенной образности. Восприятие событий 1917 года как возможность активного жизнестроения, социального творчества, преобразование миром искусства, творение человека как цели искусства вообще. «Мистерия-буфф» в постановке Мейерхольда: фольклорная стихия, преобразование традиций балаганного шутовства и клоунады. Основные задачи театра: служение революции и полное обновление сценического искусства (конструктивизм и биомеханика). Постановка пьесы «Клоп».

18. Развитие советского театра в 30-е годы 20 века.

Социально-политическая обстановка в стране в 30-е годы. Устремленность реализации идей социализма, построение нового свободного общества и обесцененность человеческой личности. Главенство в искусстве социалистического реализма: правдивое и исторически конкретное изображение действительности в ее революционном развитии. Возникновение двух направлений в драматургии: 1 – новаторы (В. Вишневский, Н. Погодин), 2 – традиционалисты (А. Афиногенов, В. Киршон, Л. Леонов, А. Арбузов). Образ

Ленина в 30-е годы как необходимость в положительном герое, в объекте поклонения. Пьеса Н. Погодина «Человек с ружьем».

М. Горький – драматург. Особенности драматургии: все его пьесы – это философские драмы. Философский смысл пьесы «На дне». Драматургия Горького в 30-е годы. «Егор Булычев и другие» - пьеса о новой жизни, написанная старыми методами.

Перестройка литературно-художественных организаций в начале 1930-х гг. Создание творческих союзов советских деятелей культуры. Влияние творческих союзов на последующее развитие советского искусства. Формирование метода социалистического реализма. Дискуссии о реализме и формализме. Отказ от экспериментов, и унификация театрального искусства. Признание практики МХАТа и «системы Станиславского» как эталонных образцов для советского театрального искусства. Закрытие или слияние отдельных театров (в том числе Камерного театра Таирова и Театра им. Мейерхольда), создание новых театров в столицах и провинции (ГОСЕТ, театр «Ромэн», Театр Сатиры, Театр им. Вахтангова в Москве; Театр комедии и БДТ в Ленинграде, ТЮЗы, театры в национальных республиках).

19. Театральное искусство в военные и послевоенные годы.

Активное участие деятелей культуры в борьбе с фашизмом. Задачи театра военных лет: мобилизация народа на борьбу, прославление подвигов, ненависть по отношению к врагу. Пьесы: «Русские люди» Симонова, «Нашествие» Леонова. Кризис театрального искусства в послевоенное время. Теория бесконфликтности (только в буржуазных пьесах мог быть конфликт).

20. Выдающиеся режиссеры и драматурги второй половины 20 века.

Оживление театральной жизни с середины 1950-х гг. Политическая «оттепель» 1960-х гг. и ее значение для художественно-театральной жизни. Расширение

тематики и палитры выразительных средств. Возвращение на сцену драматургии В. Маяковского и М. Булгакова. Обращение к современной зарубежной драматургии (А. Миллер, Л. Хелман, Н. Хикмет, Б. Брехт. Начало новой театральной эпохи. Преодоление иллюстративности, бесконфликтности. Появление новых коллективов, новых режиссеров: Розов, Володин, Радзинский. Рождение театра «Современник». Ориентация театра на современные пьесы. Достоверность и искренность актерской игры Е. Евстигнеева, И. Кваша, О. Табакова, М. Казакова, Г. Волчек, О. Ефремова.

Ю.П. Любимов – создатель интересного условного театра «Таганка». Истоки нового театра в театральности Вахтангова, в остроте мейерхольдовских мизансцен. «Гамлет» в постановке Любимова

Товстоногов и БДТ. Видение классики глазами человека 20 века. Постановка пьес «Идиот», «Горе от ума», «Три сестры».

Традиции МХАТа в творчестве А.В. Эфроса. Стремление к естественности и свободе от театральной напыщенности.

21. Выдающиеся актеры второй половины 20 века.

А. Миронов – актер Московского театра сатиры. Широта актерского диапазона. Трагизм судьбы при внешних приметах благополучия и успеха. («Мой друг Иван Лапшин»)

И. Смоктуновский – трагик нового типа: без бытовых красок и прямой житейской узнаваемости. Удивительная игра актера: умение показать зыбкие переходы и нюансы психологических состояний. Роль князя Мышкина в инсценировке романа «Идиот». Смоктуновский – главный интеллектуальный артист страны.

IV Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «История театрального искусства».

Результатом освоения программы «История театрального искусства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- 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.

Результатом освоения программы «История театрального искусства» с дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

- знания основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, музыкального, хореографического);
- первичных знаний об особенностях использования выразительных средств в области театрального искусства;
- знания основных тенденций в современном театральном искусстве и репертуаре театров;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства.

V. Формы и методы контроля, системы оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучающегося.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид, форма и время проведения аттестации		
	Промежуточная	Полугодие	Итоговая
6	контрольный урок	11, 12	-
7	контрольный урок	13, 14	-
8	контрольный урок	15	экзамен

В выпускном 8 классе учащиеся сдают итоговую аттестацию, которая проводится в форме выпускного (устного) экзамена или защиты рефератов по предмету.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Формы текущего контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы;
- письменные работы;
- тестирование;
- олимпиады.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются на основании ФГТ.

Программа предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Критерии оценки

На зачете или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	Ответ с небольшими недочетами
3 («удовлетворительно»)	Ответ с большим количеством недочетов: не раскрыта тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	Целый комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий
«Зачет» (без оценки)	Отражает достаточный уровень подготовки учащегося на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки является основной. С учетом целесообразности оценка может быть дополнена системой «+» или «-», что даст возможность более конкретно отметить ответ учащегося.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Вопросы к контрольному опросу для 6 класса.

1. Определение жанров «Комедия», «Трагедия», «Драма», их основные черты.
2. Театр Древней Греции
3. Театр Древнего Рима
4. Средневековый театр
5. Театр Возрождения
6. У. Шекспир - представитель английского театра
7. Театр эпохи Классицизма
8. П. Корнель, Ж. Расин, Ж.Б. Мольер – представители эпохи Классицизма
9. Театр эпохи Барокко
- 10.Итальянский театр XVIII века

Вопросы к контрольному опросу для 7 класса.

1. Эпоха Романтизма в театре
2. Д.Б. Шоу – представитель английского театра XIX века
3. Ф.Г. Лорка – представитель испанского театра
4. Г. Ибсен «Пер Гюнт»
5. Г.Х. Андерсен
6. Творчество Сары Бернар и театр «Комеди Франсез»
7. А. Мицкевич
8. Мюзикл и бродвейский театр в США XX века
9. Театр Индии
- 10.Театр Китая

Вопросы к контрольному опросу для 8 класса.

1. Зарождение театрального искусства на Руси
2. Крепостной театр графа Шереметьева
3. Формирование русской актерской школы начала XIX века
4. Своеобразие художественного стиля М.Н. Ермоловой
5. Московский художественный театр. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко
6. Драматургия А.П. Чехова
7. М.А. Чехов и его театр
8. Камерный театр А.Я. Таирова
9. В.Э. Мейерхольд, его творчество
10. Выдающиеся актеры второй половины XX века

VII. Список литературы

1. Авдеев, А.Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном строе./ А.Д. Авдеев.- М.-Л.: Искусство, 1952.- 266 с.
2. Барба, Э.Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя./ Э. Барба, Н. Саварезе.- М.: Артист. Режиссер. Театр, 2011.- 320с.
3. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра./ В.И. Березкин.- М: Едиториал УРСС, 2010.- 808 с.
4. Бояджиев, Г.Н. Вечно прекрасный театр Возрождения./ Г.Н. Бояджиев.- Л.: Искусство, 1971.- 172 с.
5. Бояджиев, Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров./ Г.Н. Бояджиев.- М.: Просвещение, 1981.- 336 с.
6. Бояджиев, Г.Н. Театральный Париж сегодня./ Г.Н. Бояджиев.- М.: Искусство, 1960.- 203 с.
7. Брудный, Д.Л. Беседы о театре./ Д.Л. Брудный.- Л.: Просвещение, 1983.- 98 с.
8. Бушуева, С.К. Полвека итальянского театра 1880-1930./ С.К. Бушуева.- Л.: Искусство, 1978.- 191 с.
9. Волконский, С.М. Отклики театра: о естественных законах пластики./ С.М. Волконский.- М.: Либроком, 2011.- 208 с.
10. Волконский, С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники./ С.М. Волконский.- М.: Либроком, 2011.- 184 с.
11. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Русский театр. От истоков до середины 18-го века./ В.Н. Всеволодский-Гернгросс.- М.: Издательство Академии наук, 1957.- 262 с.
12. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Русский театр второй половины 18-го века./ В.Н. Всеволодский-Гернгросс.- М.: Издательство Академии наук, 1960.- 376с.
13. Гвоздев, А.А. Из истории театра и драмы./ А.А. Гвоздев.- М.: Либроком, 2011.- 104 с.

14. Дадамян, Г.Г. Театр в культурной жизни России в годы первой мировой войны (1914-1917)./ Г.Г. Дадамян.- М.: ГИТИС, 1987.- 77 с.
15. Дживилегов. История западноевропейского театра. От возникновения до 1789 года./ Дживилегов, Г.Н. Бояджиев.- М.-Л.: Искусство, 1991.- 614 с.
16. Зарубежное театральное искусство 20 века./ Сост. Б.Н. Смирнов.- Л.: ЛГИТМИК, 1981.- 133 с.
17. Иллюстрированная история мирового театра./ Сост. Браун.- М.: Берпельсманн Медиа Москау АО (БММ АО), 1999.- 581 с.
18. Игнатенко, Д.А. Искусство театра: сборник программ./ Д.А. Игнатенко, Н.Г. Игнатенко.- Кемерово, 2002.- 80 с.
19. История зарубежного театра./ М.: Просвещение, 1984.- 486 с.
20. Кагарицкий, Ю.И. Театр на века: Театр эпохи Просвещения./ Ю.И. Кагарицкий.- М.: Искусство, 1987.- 349 с.
21. Каллистов, Д.П. Античный театр./ Д.П. Каллистов.- Л.: Искусство, 1970.- 176 с.
22. Комеди Франсез./ Сост. М. Молодцова, Л. Гительман.- Л.: Искусство, 1980.- 223 с.
23. Марков, П.А. В театрах разных стран./ П.А. Марков.- М.: ВТО, 1967.- 395 с.
24. Молодцова, М.М. Комедия дель арте./ М.М. Молодцова.- Л.: ЛГИТМИК, 1996.- 218 с.
25. Русский театр 1824-1941 гг. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни./ Сост. Л.Гузовская, К. Оганджанова.- М.: Интерроса, 2006.- 472 с.
26. Сугиков, Б. Театр будущего. Школа русского драматического театра. Этика творчества актера./ Б. Сугиков.- М.: Гриф и Ко, 2010.- 472 с.
27. Цимбал, И.С. Американские актеры первой половины 20- го века./ И.С. Цимбал.- Л.: ЛГИТМИК, 1989.- 62 с.

Список дополнительной литературы

28. Авдеев, А.Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном строе./ А.Д. Авдеев.- М.-Л.: Искусство, 1952.- 266 с.
29. Бояджиев, Г.Н. Вечно прекрасный театр Возрождения./ Г.Н. Бояджиев.- Л.: Искусство, 1971.- 172 с.
30. Бояджиев, Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров./ Г.Н. Бояджиев.- М.: Просвещение, 1981.- 336 с.
31. Бояджиев, Г.Н. Театральный Париж сегодня./ Г.Н. Бояджиев.- М.: Искусство, 1960.- 203 с.
32. Брудный, Д.Л. Беседы о театре./ Д.Л. Брудный.- Л.: Просвещение, 1983.- 98 с.
33. Бушуева, С.К. Полвека итальянского театра 1880-1930./ С.К. Бушуева.- Л.: Искусство, 1978.- 191 с.
34. Волконский, С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники./ С.М. Волконский.- М.: Либроком, 2011.- 184 с.
35. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Русский театр. От истоков до середины 18-го века./ В.Н. Всеволодский-Гернгросс.- М.: Издательство Академии наук, 1957.- 262 с.
36. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Русский театр второй половины 18-го века./ В.Н. Всеволодский-Гернгросс.- М.: Издательство Академии наук, 1960.- 376с.
37. Дадамян, Г.Г. Театр в культурной жизни России в годы первой мировой войны (1914-1917)/ Г.Г. Дадамян.- М.: ГИТИС, 1987.- 77 с.
38. Дживилегов. История западноевропейского театра. От возникновения до 1789 года./ Дживилегов, Г.Н. Бояджиев.- М.-Л.: Искусство, 1991.- 614 с.
39. Зарубежное театральное искусство 20 века./ Сост. Б.Н. Смирнов.- Л.: ЛГИТМИК, 1981.- 133 с.
40. Иллюстрированная история мирового театра./ Сост. Браун.- М.: Берпельсманн Медиа Москау АО (БММ АО), 1999.- 581 с.
41. Игнатенко, Д.А. Искусство театра: сборник программ./ Д.А. Игнатенко, Н.Г. Игнатенко.- Кемерово, 2002.- 80 с.

42. История зарубежного театра./ М.: Просвещение, 1984.- 486 с.
43. Кагарицкий, Ю.И. Театр на века: Театр эпохи Просвещения./ Ю.И. Кагарицкий.- М.: Искусство, 1987.- 349 с.
44. Каллистов, Д.П. Античный театр./ Д.П. Каллистов.- Л.: Искусство, 1970.- 176 с.
45. Комеди Франсез./ Сост. М. Молодцова, Л. Гительман.- Л.: Искусство, 1980.- 223 с.
46. Марков, П.А. В театрах разных стран./ П.А. Марков.- М.: ВТО, 1967.- 395 с.
47. Молодцова, М.М. Комедия дель арте./ М.М. Молодцова.- Л.: ЛГИТМИК, 1996.- 218 с.
48. Русский театр 1824-1941 гг. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни./ Сост. Л.Гузовская, К. Оганджанова.- М.: Интерроса, 2006.- 472 с.
49. Цимбал, И.С. Американские актеры первой половины 20-го века./ И.С. Цимбал.- Л.: ЛГИТМИК, 1989.- 62 с.

Список основной литературы

1. Барба, Э. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя./ Э. Барба, Н. Савареze.- М.: Артист. Режиссер. Театр, 2011.- 320с.
2. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра./ В.И. Березкин.- М.: Едиториал УРСС, 2010.- 808 с.
3. Волконский, С.М. Отклики театра: о естественных законах пластики./ С.М. Волконский.- М.: Либроком, 2011.- 208 с.
4. Гвоздев, А.А. Из истории театра и драмы./ А.А. Гвоздев.- М.: Либроком, 2011.- 104 с.
5. Сугиков, Б. Театр будущего. Школа русского драматического театра. Этика творчества актера./ Б. Сугиков.- М.: Гриф и Ко, 2010.- 472 с.

6. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве./ К.С. Станиславский.- М.:
Лань, 2008.- 512 с.