

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Беседы о театральном искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Настоящим актёром невозможно стать, руководствуясь лишь своим личным театральным опытом, не познавая то громадное творческое наследие, оставленное нам с древних времён миром театра. Не знать этого, не размышлять над этими вещами – для человека театра означает лишить себя живительного воздуха, духовной пищи, без которых творчество артиста (как профессионального, так и самодеятельного) будет мелким, плоским и пустым.

Целевая направленность учебного предмета «Беседы о театральном искусстве» - расширение кругозора учащихся в области театрального искусства , формирование первоначальных знаний о театральном искусстве как явлении культуры. Данная программа должна способствовать пробуждению и развитию познавательных интересов и познавательной активности школьников, их профессиональному самоопределению.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Освоение программы «Беседы о театральном искусстве» рассчитано на 3 года.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Беседы по театральному искусству» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). По 2 часа в неделю.

Цели и задачи учебного предмета

Цель программы: ознакомление с творчеством выдающихся деятелей театрального искусства, с историей развития театра, проблемами современного театрального искусства; формирование через это собственного морального кодекса, системы взглядов на профессию актёра и её место в жизни современного общества.

Задачи программы:

- 1) формировать систему знаний, взглядов и убеждений учащихся, касающихся специфики театрального искусства, истории театрального искусства, артистической этики;
- 2) углублять знания по основам актёрского мастерства;
- 3) развивать внимание, память, воображение, мышление учащихся;
- 4) развивать речь, умение грамотно выражать свои мысли;
- 5) воспитывать способность к эмоциональному восприятию произведений искусства;
- 6) развивать эмоциональную память учащихся;
- 7) развивать познавательный интерес к другим видам искусств;
- 8) пробуждать осознание ценности и смысла жизни;
- 9) пробуждать стремление к самовоспитанию учащихся, развитию своих эстетических потребностей, выработке собственной гражданской позиции.

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».

Методы обучения

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

- 1) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
 - словесные (лекция, беседа);
 - наглядные (знакомство с произведениями изобразительного искусства, демонстрация кинофильмов и телеспектаклей);
 - практические (сочинения, этюды, анализ пьес, спектаклей, произведений изобразительного искусства, музыкальных произведений).
- 2) Методы стимулирования и мотивации учения (метод стимулирования долга и ответственности в учении).
- 3) Методы контроля и самоконтроль:
 - устный контроль (фронтальный, устные зачёты);
 - письменный контроль (сочинения – размышления, тесты).

Из методов воспитания наиболее значимыми при освоении данной программы являются: этическая беседа, метод примера, метод создания воспитывающих ситуаций, метод поощрения.

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

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

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- видеомагнитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- учебная библиотека.

II. Учебно-тематический план

1 год обучения

№	Название раздела	теория	практика	всего
1	Вводное занятие	1	1	2
2	Основы театральной культуры	30	38	68
	2.1. Зарождение искусства.	2	2	4
	2.2. Театр как вид искусства.	4	4	8
	2.3. Театр Древней Греции.	4	6	10
	2.4. Русский народный театр.	6	10	16
	2.5. Театр и зритель.	6	6	12
	2.6. Театральное закулисье.	6	10	16
	2.7. Итоговое занятие.	2		2

Первый год обучения

1. Вводное занятие

Знакомство с коллективом. Выявление уровня и объема знаний о театре.

Обсуждение плана работы на год. Требования к знаниям и умениям.

Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности.

2. Основы театральной культуры.

2.1. Зарождение искусства.

Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение искусства.

2.2. Театр как вид искусства.

Особенности театрального искусства. Отличие от других видов искусства.

Виды и жанры театрального искусства.

2.3. Театр Древней Греции.

Представления в честь Дионисия. Мифологические основы представлений.

Устройство древнегреческого театра. Маски древнегреческого театра.

2.4. Русский народный театр.

Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный,

школьный театр. Создание профессионального театра.

2.5. Театр и зритель.

Этикет. Культура восприятия театральной постановки. Анализ постановки.

Театральная гостиная.

2.6. Театральное закулисье.

Театральные профессии. Устройство сцены и зрительного зала.

2.7. Итоговое занятие.

2 год обучения

№	Название раздела	теория	практика	всего
1	Вводное занятие	1	1	2
2	Основы театральной культуры	30	38	68
	2.1. Виды театрального искусства	8	8	16
	2.2. Театральное закулисье	6	8	14
	2.3. Театр и зритель	6	8	14
	2.4. История русского театра 18 -19 в.	8	14	22
	2.5. Итоговое занятие	2		2

1. Вводное занятие.

Итоги 1 года обучения. Обсуждение плана работы на год.

Требования к знаниям и умениям. График занятий и репетиций.

Организационные вопросы.

Инструктаж по технике безопасности.

Основы театральной культуры.

2.1 Виды театрального искусства.

Опера. Балет. Мюзикл. Эстрада. Театр кукол.

Особенности и история развития.

Лучшие театральные постановки.

Самые знаменитые театры мира.

2.2. Театральное закулисье.

Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

2.3. Театр и зритель.

Театральный этикет.

Культура восприятия и анализ театральной постановки.

Встреча с театральными коллективами.

Театральная гостиная.

2.4. История русского театра. 18 век.- начало 19 века.

Театр 18 века – начала 19 века.

Крепостные театры. Профессиональные театры. Провинциальные театры.

Особенности репертуара. Драматургия. Известные русские актеры.

2.5. Итоговое занятие.

3 год обучения

№	Название раздела	теория	практика	всего
1	Вводное занятие	1	1	2
2	Основы театральной культуры	30	38	68
	2.1. Театр итальянского Возрождения.	5	6	11
	2.2. Театр Шекспира.	5	6	11
	2.3. История русского театра 19-20 век.	6	10	16
	2.4. Театральные жанры.	4	4	8
	2.5. Театр и зритель.	8	12	20
	2.6. Итоговое занятие.	2		2

1. Вводное занятие.

Итоги 2 года обучения. План работы на год.

Требования к знаниям и умениям.

Инструктаж по технике безопасности.

2. Основы театральной культуры.

2.1. Театр итальянского Возрождения.

История развития. Драматургия.

2.2. Театр Шекспира.

Английский театр. История развития. Устройство сцены. Драматургия.

2.3. История русского театра. 19-20 век.

Рождение МХАТ . Станиславский. Немирович-Данченко.

Творческий путь Вахтангова. Мейерхольд.

Советское театральное искусство.

2.4. Театральные жанры.

Трагедия. Комедия. Драма.

2.5. Театр и зритель.

Лучшие театральные постановки.

Культура зрительского восприятия.

Просмотр и обсуждение спектакля.

2.6. Итоговое занятие .

III.Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);
- знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей;
- умение давать обоснованную оценку характера театральной деятельности той или иной эпохи;
- умение видеть в социальной среде проблемы, являющиеся идейными истоками драматургии;
- умение вскрывать проблемы современного театра;
- навык эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навык самостоятельной творческой работы в области театрального искусства.

IV.Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использовать устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждой четверти в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы о театральном искусстве».

По окончании четвертей и полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Беседы по театральному искусству» и ее учебному плану.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

«5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства и т.д.;

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

«3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

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

V.Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Всемирный реформатор театра К.С. Станиславский предъявлял к служителям искусства очень высокие нравственные требования: «Театр – храм. Артист – жрец... Только любовь к искусству, всё высокое и прекрасное, что живёт в каждом человеке, – только это всякий входящий в театр должен был бы вносить в него и выливать из себя, как ведро чистой воды, тысяча которых смоет сегодня грязь со всего здания, если вчера его загрязнили страсти и интриги людей... Театр, низведённый до утилитарных целей, можно уподобить дорогому роялю, употребляемому для ссыпки овса... Пусть явятся артисты-жрецы, артисты-священнослужители, с чистыми помыслами, возвышенными мыслями и благородными чувствами, тогда само собой и создаётся искусство». Исходя из этого, можно с уверенностью говорить, что любой человек, причастный к театру, ступивший на сцену под свет софитов, обязан задуматься о своём духовном облике. «Если духовный уровень актёра не выше среднего уровня сидящих в зале, ему нечего сказать актёру», – писал известный деятель театра В. Пансо.

В наше время заветы К. С. Станиславского особенно актуальны. Поэтому, обучая детей театральному искусству, важно с самого начала закладывать в них культуру человека театра. Нельзя допускать, чтобы занятия театральным искусством сводились до уровня развлечения и самолюбования, потому что искусство театра – это не искусство современного КВН, не искусство разнокалиберных шоу, не искусство американских боевиков, главная черта которых – уничтожить духовности нации, нравственной чистоты и высоты в человеке, идеалов доброты, любви, веры, гражданственности. Русский театр, наделённый такими качествами, как тонкий психологизм, способный очень правдиво, подробно и сердечно поведать нам о «жизни человеческого духа», является гениальным учителем жизни. Как же необходим он современным детям, которые зачастую познают мир по компьютерам и телевизорам! И как же велика ответственность

педагога за воспитание театральной культуры учеников. Ведь под его чутким руководством дети, делающие первые творческие шаги по сцене, могут и должны осознавать значение того дела, которым они занимаются.

Обучение по предмету «Беседы о театральном искусстве» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, бесед, познавательных игр, диспутов, тематических вечеров, а также в форме просмотра кинофильмов и спектаклей, аналитической работы с произведениями живописи, литературы, музыкальными произведениями.

Большое значение имеет самостоятельная работа учащихся (упражнения по развитию воображения, мышления, эмоциональной памяти, просмотр фильмов и спектаклей, прослушивание музыкальных произведений, написание докладов, рефератов, кратких сообщений, анализ художественных произведений, работа с первоисточниками).

Данная программа должна способствовать пробуждению и развитию познавательных интересов и познавательной активности школьников, их профессиональному самоопределению.

«Художник обязан в жизни быть носителем и проводником прекрасного», – писал К. С. Станиславский. Краеугольным камнем всех бесед о мире театра должен являться постоянный ориентир на этику человека-артиста, без которой занятие искусством теряет свой смысл.

VI.Список литературы

1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном обществе. – М., Л., 1959.
2. Античная литература. Греция. Антология: В 2-х ч. – М, 1989.
3. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX в. – М: ГИТИС, 1986.
4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1959.

5. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М., 1977.
6. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Учебник с грифом Министерства культуры. – СПб., 2002.
7. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л., М., 1957.
8. Данилов С.С., Г. М. Португалова. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л.; 1974.
9. Дживилегов А. К. Итальянская народная комедия. – Л., 1962.
10. Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. – Л.: ГНИИ, 1997.
11. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. – Краснодар, 1996.
12. История западноевропейского театра. Т.1-5. – М., 1956-1970.
13. История зарубежного театра. /Под ред. Г. Бояджиева: в 2-х т. – М., 1971-1972.
14. История зарубежного театра. /Под ред. Г.Н. Бояджиева и А.Г. Образцовой: в 4-х т. – М., 1984.
15. История зарубежного театра: в 3-х. ч. Ч. 2. Театр Европы и США XIX – XX вв. – М., 1984.
16. История зарубежного театра: в 3-х. ч. 4.1 Театр Западной Европы от античности до Просвещения. – М., 1981.
17. Режиссерские антрепризы рубежа XIX – XX вв. – СПб., 1992.
18. Русский драматический театр XIX века. – М., 1987.
19. Русский драматический театр. /Под ред. Б.И. Асеева и А.Г. Образцовой. – М., 1976.
20. Хмельницкая М.Ю. История русского театра на рубеже XIX – XX вв. – М., 1999.