арственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы Саратовской области»

Подписано цифровой подписью:
Симонова Т.И.
DN: cn=Симонова Т.И., o=ГБУ ДО "ДШИ р.п. Новые Бурасы Саратовской области", ou, email=dschinb@ya.ru, c=RU
Дата: 2023.03.16 09:48:15 +03'00'

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ИСКУССТВО ТЕАТРА»

ПО.02. Теория и история искусств

УП.03. История театрального искусства

2022 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
-Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
-Объем учебного времени;
-Форма проведения учебных аудиторных занятий;
-Цели и задачи учебного предмета;
-Обоснование структуры учебного предмета;
-Методы обучения;
-Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание предмета

-Учебно-тематический план и содержание тем;

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;
-Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы и средств обучения

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» - знакомство с историей мирового и русского театра.

Знание истории культуры и 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.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Освоение программы «История театрального искусства» рассчитано на 3 года (3-5 классы).

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ по 5-летнему сроку освоения программы «Искусство театра» на учебный предмет «История театрального искусства», составляет 198 часов максимальной учебной нагрузки, из них объем 99 часов – аудиторная нагрузка, 99 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «История театрального искусства» может проходить в форме групповых занятий. При пятилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в первом , втором, третьем классах.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание зрительской культуры.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности театрального искусства.

Задачи:

Образовательные:

1. Научить основным понятиям театрального искусства.
2. Дать знания о разнообразии мировой театральной культуры.
3. Дать знания об истории русского театра.

Развивающие

4. Развить зрительскую культуру.

Воспитательные

5. Воспитать личностные качества ребенка: эстетический вкус, эрудиция, культура поведения, уважение к творческому труду, гражданская позиция.

Сформировать следующие умения и навыки:

- дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться в культурном пространстве;
- уметь всесторонне оценивать произведения искусства;
- адекватно воспринимать содержание того или иного произведения искусства;
- правильно определять по произведению искусства культурно-историческую эпоху;

- обладать образным видением;
- свободно мыслить и анализировать;
- концентрировать внимание на предмете изучения;
- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;

8.Дать основные теоретические понятия:
- об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции художественных стилей в связи с культурно-историческим процессом;
- о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях;
- о видах искусства;
- о различиях религиозного и светского искусства;
- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока;
- о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве;
- об особенностях различных школ живописи;
- о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).

9.Развивать во время аудиторных занятий:
- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- логическое мышление;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;
- умение пользоваться профессиональной лексикой.

10.Развивать во время практических занятий:
- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

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.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении.

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры театрального искусств.

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:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

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;
- школьная библиотека.
-

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

1-й год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие Театр как вид искусства. Истоки театра.	Урок	2	1	1
2.	Древнегреческий театр	Урок	4	2	2
3.	Эллинистический театр	Урок	2	1	1

4.	Древнеримский театр	Урок	2	2	2
5.	Театра литургической драмы	Урок	4	2	2
6.	Китайский традиционный театр	Урок	4	2	2
7.	Театр комедии Дель- арте	Урок	4	2	2
8.	Мистерия	Урок	4	2	2
9.	Но и кабуки	Урок	4	2	2
10.	Бургунский отель. Олимпико	Урок	2	1	1
11.	Глобус	Урок	2	1	1
12.	Блистательный театр и труппа Мальера	Урок	2	1	1
13.	Комеди францез. Знаменитая банда	Урок	2	1	1
14.	Гранд-опера. Венская опера. Кавент-гарден.	Урок	2	1	1
15.	Итальянский театр 18 в.	Урок	2	1	1
16.	Театр бульваров	Урок	2	1	1
17.	Ла скала	Урок	2	1	1
18.	Театр США 18 в.	Урок	4	2	2
19.	Эпический театр Брехта	Урок	2	1	1
20.	Театр пантомимы Марселя Морсо	Урок	2	1	1
21.	Анти- театр, или театр Насмешки.	Урок	2	1	1
22.	Контрольные уроки	Урок	8	4	4

2-й год обучения

		Вид	Общий объем времени (в часах)

№ №	Наименование раздела, темы	учеб-ного занятия	Макси-мальная учебная нагрузка	Самостоя-тельная работа	Аудитор-ные занятия
1.	Введение. Истоки русского театра.	Урок	4	2	2
2.	Театр Петрушки	Урок	2	1	1
3.	Вертеп	Урок	2	1	1
4.	Балаганы. Медвежья потеха . Раёк	Урок	6	3	3
5.	Комедийная хоромина	Урок	2	1	1
6.	Комедиальная храмина	Урок	2	1	1
7.	Театр Фёдора Волкова	Урок	2	1	1
8.	Университетский театр	Урок	2	1	1
9.	Театр Шереметьевых	Урок	2	1	1
10.	Большой театр	Урок	2	1	1
11.	Театр Медокса (петровский	Урок	2	1	1
	Театр)				
12.	Эрмитажный театр Санкт-Петербурга	Урок	2	1	1
13.	Мариинский театр	Урок	2	1	1
14.	Малый театр	Урок	2	1	1
15.	Александрийский театр	Урок	2	1	1
16.	МХАТ	Урок	2	1	1
17.	Первый передвижной Драматический театр	Урок	2	1	1
18.	Театр футуристов	Урок	2	1	1
19.	Бродячая собака и привал Комедиантов	Урок	2	1	1
20.	Камерный театр	Урок	2	1	1
21.	Театр Комиссаржевской	Урок	2	1	1
22.	Театр Мейерхольда (ТИМ)	Урок	2	1	1
23.	Театр имени Вахтангова	Урок	2	1	1
24.	Театр революции	Урок	2	1	1

25.	Большой драматический театр	Урок	2	1	1
26.	Театр улиц. Массовые действа	Урок	2	1	1
27.	Контрольные уроки	Урок			4

3-й год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси-мальная учебная нагрузка	Самостоя-тельная работа	Аудитор-ные занятия
1.	Введение .Театр 20-21 в.в. Современное театральное искусство.	Урок	2	1	1
2	Театр Лаборатория Ежи Гротовского	Урок	4	2	2
3	Театр Питера Брука	Урок	4	2	2
4	Эпический Театр Брехта	Урок	4	2	2
5	Современник	Урок	4	2	2
6	Театр на Таганке	Урок	4	2	2
7	Театр Фоменко	Урок	4	2	2
8	Театр Виктюка	Урок	4	2	2
9	Театр Додина	Урок	4	2	2
10	Театр Райкина	Урок	4	2	2
11	Театр Образцова	Урок	4	2	2
12	Театр Ленкома	Урок	4	2	2
13	Театры малых форм (Хазанов, Петросян, пр Театр пантомимы, театр теней, уличные театры.)	Урок	6	3	3
14	История развития театров Саратовского края	Урок	6	3	3
15	Зачёт	Урок	8	4	4

Краткое содержание разделов и тем

История зарубежного театра

1. **Вводное занятие.** Беседа о театре, его ценности и необходимости.
2. **Театр как вид искусства. Истоки театра.** История зарождения театрального искусства. Создание первых театров. Обрядовая культура народов.
3. **Древнегреческий театр.** История создания и развития театра древней Греции. Изучение схемы строения театра. Особенности развития древнегреческого театра.
4. **Эллинистический театр.** История появления театра эллинистической эпохи. Особенности его строения. Особенности исторического периода существования театра.
5. **Древнеримский театр.** Краткое изучение исторического периода. История создания театра. Особенности сцены и актёрской игры.
6. **Театра литургической драмы.** Краткое рассмотрение истории средневековья. Изучение библейских рассказов. История появления и развития литургической драмы**.**
7. **Китайский традиционный театр.** История театра Китая. Особенности сценического образа и роли.
8. **Театр комедии Дель- Арте.** Особенности представлений. Образы комедии.
9. **Мистерия.** История создания церковных представлений. Исторические предпосылки исчезновения театра.
10. **Но и кабуки.** История создания театра. Модернизация театра.
11. **Бургунский отель. Олимпико.**
12. **Глобус**
13. **Блистательный театр и труппа Мальера**
14. **Комеди францез. Знаменитая банда**
15. **Гранд-опера. Венская опера. Кавент-гарден.**
16. Итальянский театр 18 в.
17. Театр бульваров
18. Ла скала
19. Театр США 18 в.
20. Эпический театр Брехта
21. Театр пантомимы Марселя Морсо
22. Анти- театр, или театр Насмешки.
23. Контрольные уроки

История русского театра

1. Введение. Истоки русского театра.
2. Театр Петрушки
3. Вертеп
4. Балаганы. Медвежья потеха . Раёк
5. Комедийная хоромина
6. Комедиальная храмина
7. Театр Фёдора Волкова
8. Университетский театр
9. Театр Шереметьевых
10. Большой театр
11. Театр Медокса (петровский театр)
12. Эрмитажный театр Санкт-Петербурга
13. Мариинский театр
14. Малый театр
15. Александрийский театр
16. МХАТ
17. Первый передвижной драматический театр
18. Театр футуристов
19. Бродячая собака и привал комедиантов
20. Камерный театр
21. Театр Комиссаржевской
22. Театр Мейерхольда (ТИМ)

23. Театр имени Вахтангова
24. Театр революции
25. Большой драматический театр
26. Театр улиц. Массовые действа
27. Контрольные уроки

Современные театры России.

1. Введение .Театр 20-21 в.в. Современное театральное искусство.
2. Театр Лаборатория Ежи Гротовского
3. Театр Питера Брука
4. Эпический Театр Брехта
5. Современник
6. Театр на Таганке
7. Театр Фоменко
8. Театр Виктюка
9. Театр Додина
10. Театр Райкина
11. Театр Образцова Театр Ленкома
12. Театры малых форм (Хазанов, Петросян, пр Театр пантомимы, театр теней, уличные театры.)
13. История развития театров Саратовского края
14. Зачёт

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета « История театрального искусства», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости школа использует устные опросы, тестирование и практические занятия.

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

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

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «История театрального искусства» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

- Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений изобразительных искусств.
- Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.

- Знание основных этапов развития видов искусств.
- Знание истории возникновения жанров искусств.
- Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
- Умение анализировать произведения искусства.
- Знание профессиональной терминологии.
- Знание основных периодов развития изобразительных искусств во взаимодействии с другими видами искусств.
- Знание основных тенденций в современном изобразительном искусстве.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:
оценка «5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства т.п.);
«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

Обучение по предмету «История театрального искусства» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Древняя Греция», «Древний Рим» и т.д.) с активным участием всей группы учащихся.

Знание истории культуры и искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, это словно послание из прошлого будущему, дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

Главная цель предмета «История театрального искусства» - ввести учеников в мир культуры и искусства, дать первоначальные знания об искусстве как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о культуре, ее структуре, исторических типах, дать основные понятия теории искусства.

Понимание произведений культуры и искусства – сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языках различных видов искусства; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно то или иное произведение искусства. Всему этому необходимо учиться.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры;

- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств (творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);
- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);
- составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции. М., 2007
2.Белецкий М. Забытый мир шумеров. М., 2006
3.Лихачева В. Д. Искусство Византии IV – XV вв. Л., 2005
4.Культура народов Востока. Старовавилонская культура. М.,2005
5.Шульгин В. С., Кошман Л. В., Зезина М. Р. Культура России IX – XX вв. М., 2004
6.Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 2004
7.Мир русской культуры. М., 2004
8.Александров В. Н. История русского искусства. Минск, 2004
9.Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 2003
10. Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 2002
11. Левек П. Эллинистический мир М., 2001
12. Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999
13. Соколов М. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. М., 1999
14. Власов В. Г. Стили в искусстве. В 3-х т. СПб., 1996
15. Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1996
16. Ценностный мир русской культуры. СПб, 1995
17. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995
18. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994
19. Керма К. Боги, гробницы, ученые. М., 1994
20. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в 5 частях. М., 1994
21. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993
22. Барская Н. А. Сюжет и образы древнерусской живописи. М., 1993
23. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993
24. Культура эпохи Просвещения. М., 1993
25. Поляков В. В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993
26. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. М., 1992
27. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992
28. Искусство каменного века. М., 1992
29. Боннар Б.Р. Греческая цивилизация. М., 1992
30. Вазари Д. Жизнеописания. СПб., 1992
31. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992
32. Рутенбург. Титаны Возрождения. СПб., 1991
33. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990
34. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1990
35. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII – начала XIX веков. Л., 1990