

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Перми
«Детская школа искусств №15»

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

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

**ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.03.
ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

2017

Одобрено
Педагогическим советом
МАУ ДО «ДШИ №15»

от 29.08.17 проф. №1

Утверждаю:
Директор ДШИ №15

О.Н. Кылосов

Составитель: Шихова Галина Николаевна, преподаватель теоретически
дисциплин высшей категории МАУ ДО «ДШИ №15», г.Пермь.

Рецензент:

зам. директора по УЧ - Уволицкая Э.С.

Департамент культуры и молодёжной политики администрации города Перми
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми
«Детская школа искусств № 15»
Пермь, ул. Ветлужская, 44, тел. 215 16 40, 8902 80 64 251, e-mail: koncertino15@mail.ru

РЕЦЕНЗИЯ

на учебную программу по предмету «История театрального искусства»
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
театрального искусства «Искусство театра»

Составитель программы - преподаватель теоретических дисциплин высшей
квалификационной категории МАУ ДО «ДШИ №15» г.Перми **Шихова Галина
Николаевна.**

Данная программа учебного предмета «История театрального искусства» ДПОП в области театрального искусства «Искусство театра» разработана в соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации ДПОП в области театрального искусства. Программа предназначена для знакомства учащихся театрального отделения ДШИ с историей драматического театра и театральной культурой, обеспечивая целостное художественно-эстетическое развитие личности. Освоение программы в рамках обязательной части учебного плана, срок реализации программы рассчитан на 3 года - с 3 по 2 классы 5-летнего обучения.

Структура программы включает все необходимые разделы: пояснительную записку, содержание предмета, требования к уровню подготовки учащихся, формы и методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. Пояснительная записка содержит изложение целей и задач в процессе предпрофессионального обучения, имеются сведения о сроке реализации, объеме учебного времени, форме проведения занятий, методах обучения. Раздел «Содержание учебного предмета» представлен учебно-тематическим планом с разбивкой тем с учетом аудиторных занятий и самостоятельной работы, а также кратким содержанием разделов и тем от истории античного театра до новейшего периода в развитии русского театра. Программа предполагает оценку качества реализации учебного предмета – текущую, промежуточную, определены требования к зачету и критерии оценок. Программа содержит требования к уровню подготовки учащихся. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по билетам или представление учебно-исследовательской работы. Раздел «Методическое обеспечение учебного процесса» дает рекомендации педагогическим работникам по возможным формам проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающихся. Программа содержит список учебно-методической литературы.

Учебная программа «История театрального искусства» соответствует требованиям к ДПОП в области театрального искусства «Искусство театра» может быть рекомендована для реализации в учебном процессе школы искусств.

Зам. директора по УЧ

Подпись Новицкой Э.Г. заверяю:

Директор ДШИ №15

Э.Г. Новицкая

О.Н. Кылосова

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание предмета

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

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

2. Срок реализации учебного предмета «История театрального искусства»

Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» составляет 3 года (с 6 по 8 класс - при сроке обучения 8 лет, с 3 по 5 класс - при сроке обучения 5 лет).

Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на 1 год (6-й или 9-й класс соответственно).

3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Срок обучения 8 лет

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	6		7		8		
Классы	1	2	1	2	1	2	
Полугодия	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа	8	8,5	8	8,5	8	8,5	49
Максимальная учебная нагрузка	24	25,5	24	25,5	24	25,5	148,5
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет	зачет	Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок обучения 5 лет

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

В 9 (6) классе объем аудиторной нагрузки составляет 33 часа, объем самостоятельной работы – 33 часа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачи:

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

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

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Средства, необходимые для реализации учебного предмета «История театрального искусства», - библиотечные фонды, фонды фонотеки, аудио- и видеозаписи для сопровождения изложения учебного материала просмотром фрагментов спектаклей и фильмов с целью иллюстрации изучаемых тем.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план
Срок обучения 8 лет (6-8 классы)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ Введение История зарубежного театра	Беседа	1	-	1
2.	Античный театр Возникновение театрального искусства. Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Античная комедия: Аристофан. Театр в Древнем Риме.	Лекция	6,5	2,5	4
3.	Театр Средневековья Жанры средневекового театра. Особенности театральной зрелищности.		3	1	2
4.	Театр эпохи Возрождения и XVII в. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Италия. Два направления в итальянской театральной культуре: учено-гуманистический театр и комедия дель арте. Возникновение оперы. Комедия дель арте. «Золотой век» испанского искусства. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон. Становление профессионального театра и драматургии в Англии. Шекспир. Французский классицизм. Корнель, Расин. Высокая комедия Мольера.		12	4	8
5.	Театр XVIII в. Эпоха Просвещения. Особенности		15	5	10

	<p>эстетики.</p> <p>Английская комедия. Шеридан.</p> <p>Д. Гарик - реформатор английской сцены.</p> <p>Создание английской национальной оперы. Генри Перселл.</p> <p>Французское Просвещение. Вольтер.</p> <p>Эволюция французской комедии. Бомарше.</p> <p>Дени Дидро «Парадокс об актере». Реформы Лекена. «Комеди Франсез».</p> <p>Италия. Карло Гоцци.</p> <p>Театральные реформы Карло Гольдони.</p> <p>Германия: Лессинг. Шиллер. Гете.</p>				
6.	<p>Театр конца XVIII в. - XIX в.</p> <p>Франция. Зарождение и становление романтизма.</p> <p>Виктор Гюго.</p> <p>Зарождение критического реализма. Основные черты направления.</p> <p>Актерское искусство. Тальма, Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель.</p> <p>Возникновение лирической оперы. Жорж Бизе. Возникновение французской классической оперетты. Жак Оффенбах.</p> <p>Романтизм в Англии. Джордж Гордон Байрон. Актер-романтик Эдмунд Кин.</p> <p>Особенности итальянского романтизма. Актеры - романтики Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини.</p> <p>Оперный театр «Ла Скала»</p>		12	4	8
7.	<p>ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</p> <p>Театр на рубеже XIX – XX вв.</p> <p>Франция. Э.Золя и Р.Роллан.</p> <p>Неоромантизм Эдмонда Ростана.</p> <p>Зарождение символизма. М.Метерлинк.</p>		15	5	10

	<p>Театральные реформы Андре Антуана.</p> <p>Скандинавские страны. Г.Ибсен. А.Стриндберг.</p> <p>Оперное искусство на рубеже веков. Массне, Сен-Санс, Дебюсси, Равель.</p> <p>Германия. Г.Гауптман. Мейнингенский театр.</p> <p>Развитие искусства режиссуры. Отто Брам и Макс Рейнхардт.</p> <p>Оперные театры Германии. Вагнер. Открытие Байретского театра.</p> <p>Англия: Б.Шоу, О.Уайльд, Гордон Крэг.</p> <p>Постановочные открытия Крэга.</p> <p>Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе.</p>				
8.	<p>Зарубежный театр XX в.</p> <p>Разнообразие направлений. Англия. Драматургия Бернарда Шоу, Джона Пристли, Джона Осборна, Гарольда Пинтера.</p> <p>Театр «Олд Вик». Актеры Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Сколфид, Майкл Рейдгрейв, Вивьен Ли.</p> <p>Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне.</p> <p>Режиссер Питер Брук.</p> <p>Франция. Драматургия Жана Кокто, Пола Клоделя, Жана Ануя, Жан-Поля Сартра, Эжена Ионеско, Сэмюэля Беккета.</p> <p>Академические театры. Оперный театр «Гранд-Опера». Бульварные театры. Авангардистские театры. Антуан Арто, Луи Жуве, Жан Луи Барро, Жан Вилар, Жерар Филип, Мария Казарес, Марсель Марсо.</p> <p>Создание Авиньонского фестиваля.</p> <p>Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.</p>		19,5	6,5	13

	<p>Италия. Драматургия Луиджи Пиранделло, Эдуардо де Филиппо.</p> <p>Джорджо Стрелер. «Пиколло Театро».</p> <p>США. Драматургия Теннесси Уильямса, Юджина О'Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби.</p> <p>Развитие жанра мюзикла.</p>				
9.	<p>Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века</p> <p>Драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др.</p> <p>Том Стопшард.</p> <p>Театральные поиски Ежи Гротовского, Арианы Мнушкиной.</p> <p>Творчество Роберта Уилсона, Франка Касторфа, Кристофера Марталера, Михаэля Тальхаймера и др.</p> <p>Режиссура Тадеша Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др.</p> <p>Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр «Зингаро» и др.</p>		9	3	6
10.	<p>История русского театра.</p> <p>Русский театр от истоков до начала XVIII в.</p> <p>Народные истоки русского театра. Театры при Алексее Михайловиче.</p> <p>Школьный театр в конце XVII в., Симеон Полоцкий. Создание государственного публичного театра в Москве.</p>		3	1	2
11.	<p>Русский театр XVIII в.</p> <p>Федор Волков и создание русского профессионального театра. И.А.Дмитриевский, Я.Д.Шумский, первые русские актрисы.</p> <p>Первые русские драматурги.</p> <p>А.П. Сумароков, Я.Б. Княжнин. Д.И.Фонвизин «Бригадир», «Недоросль».</p>		3	1	2

12.	<p>ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</p> <p>Русский театр первой половины XIX в.</p> <p>Драматургия В.А.Озерова, И.А.Крылова. Актеры А.С.Яковлев, Е.С.Семенова. А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Русский музыкальный театр. К.А.Кавос, Ш.Дидло.</p> <p>Русский водевиль. Актеры водевиля. Н.О.Дюр, В.Н.Асенкова, В.И.Живокини.</p> <p>А.С.Пушкин и театр. Драматургия А.С.Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии».</p> <p>Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Женитьба».</p> <p>М.Ю.Лермонтов. «Маскарад». И.С.Тургенев. «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне».</p> <p>Великие русские актеры П.С.Мочалов, В.А.Каратыгин, М.С.Щепкин.</p> <p>М.И.Глинка и создание русской национальной оперы.</p>		13,5	4,5	9
13.	<p>Русский театр второй половины XIX в.</p> <p>Драматургия А.Н.Островского. Драматургия А.К.Толстого, А.В.Сухово-Кобылина, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого.</p> <p>Малый театр. Актеры П.М.Садовский, Л.П.Никулина-Косицкая, П.М. Ленский.</p> <p>Александринский театр. Актеры А.Е.Мартынов, В.В.Самойлов и др.</p> <p>Оперный театр. Деятельность С.И.Мамонтова и С.И.Зимины. Становление оперной режиссуры.</p>		7,5	2,5	5
14.	<p>Русский театр конца XIX – начала XX вв.</p> <p>Драматургия А.П.Чехова, А.М.Горького, Л.Н.Андреева, А.А.Блока.</p>		10,5	3,5	7

	<p>Актеры: М.Н. Ермолова, А.П.Ленский, А.И.Южин-Сумбатов, М.П.Садовский, О.О.Садовская, М.Г.Савина, В.Н.Давыдов, К.А.Варламов, П.А.Стрепетова.</p> <p>К.С. Станиславский.</p> <p>Создание Московского Художественного Общедоступного театра.</p> <p>Вс.Э. Мейерхольд.</p> <p>А.И. Южин, А.И.Таиров, Е.Б.Вахтангов. «Фантастический реализм». В.Ф.Комиссаржевская. Музыкальный театр Ф.И.Шаляпин, Л.В.Собинов, А.П.Павлова, В.Ф.Нижинский, Т.П.Карсавина, А.А.Горский, М.М.Фокин.</p>				
15.	<p>Русский театр после 1917 года и до середины 50-х годов XX вв.</p> <p>Драматургия В.В.Маяковского Театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года.</p> <p>Создание новых театров. ГосТИМ, Театр Революции, Театр МГСПС, Театр им. Е.Б.Вахтангова, БДТ.</p> <p>Е.Б.Вахтангов. «Принцесса Турандот». Ю.Завадский, Ц.Мансурова, Р.Н.Симонов.</p> <p>Музыкальный театр 1920-х годов. Оперная студия К.С.Станиславского.</p> <p>Основные тенденции русского театра 1930-50- х годов.</p>		7,5	2,5	5
16.	<p>Русский театр второй половины XX вв.</p> <p>Образование Театра «Современник». О.Н.Ефремов. Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького. Ю.П.Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке.</p> <p>Обзор творчества выдающихся режиссеров XX вв.</p> <p>Обзор основных направлений</p>		9	3	6

	<p>драматургии второй половины XX вв.</p> <p>Основные представления о творчестве выдающихся актеров.</p> <p>Музыкальный театр. Б.А.Покровский и Московский камерный музыкальный театр. «Геликон-опера», Московская «Новая опера». В. А.Гергиев и Мариинский театр.</p>				
17.	<p>Новейший период в развитии русского театра как часть мирового театрального процесса.</p> <p>Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра, жанра мюзикла, театральный андеграунд. Интенсивность международного театрального обмена.</p>		1,5	0,5	1
	<p>Итого:</p> <p>Консультации – 2 часа</p>		148,5	49,5	99

Учебно-тематический план
Срок обучения 5 лет (3-5 классы)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	<p>ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</p> <p>Введение</p> <p>История зарубежного театра</p>	Беседа	1	-	1
2.	<p>Античный театр.</p> <p>Возникновение театрального искусства.</p> <p>Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид.</p> <p>Античная комедия: Аристофан.</p> <p>Театр в Древнем Риме.</p>	Лекция	9	5	4
3.	<p>Театр Средневековья.</p>		5	3	2

	<p>Жанры средневекового театра.</p> <p>Особенности театральной зрелищности.</p>				
4.	<p>Театр эпохи Возрождения и XVII в.</p> <p>Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.</p> <p>Италия. Два направления в итальянской театральной культуре: учено-гуманистический театр и комедия дель арте.</p> <p>Возникновение оперы.</p> <p>Комедия дель арте.</p> <p>«Золотой век» испанского искусства. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон де ла Барка.</p> <p>Становление профессионального театра и драматургии в Англии. Уильям Шекспир.</p> <p>Французский классицизм. Пьер Корнель, Жан Расин.</p> <p>Высокая комедия Жан-Батист Мольера.</p>		15	7	8
5.	<p>Театр XVIII в.</p> <p>Эпоха Просвещения. Особенности эстетики.</p> <p>Английская комедия. Ричард Бринсли Шеридан.</p> <p>Д. Гарик - реформатор английской сцены.</p> <p>Создание английской национальной оперы. Генри Перселл.</p> <p>Французское Просвещение. Вольтер.</p> <p>Эволюция французской комедии. Бомарше.</p> <p>Дени Дидро «Парадокс об актере». Реформы Лекена. «Комеди Франсез».</p>		20	10	10

	<p>Италия. Карло Гоцци.</p> <p>Театральные реформы Карло Гольдони.</p> <p>Германия: Готхольд Эфраим Лессинг, Иоганн Шиллер, Иоганн Вольфганг фон Гете.</p>				
6.	<p>Театр конца XVIII в. - XIX в.</p> <p>Франция. Зарождение и становление романтизма.</p> <p>Виктор Гюго.</p> <p>Зарождение критического реализма. Основные черты направления.</p> <p>Актерское искусство. Тальма, Пьер Бокаж, Мари Дорваль, Фредерик-Леметр, Элиза Рашель.</p> <p>Возникновение лирической оперы. Жорж Бизе. Возникновение французской классической оперетты. Жак Оффенбах.</p> <p>Романтизм в Англии. Джордж Гордон Байрон. Актер-романтик Эдмунд Кин.</p> <p>Особенности итальянского романтизма. Актеры - романтики Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини.</p> <p>Оперный театр «Ла Скала»</p>		16	8	8
7.	<p>ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</p> <p>Театр на рубеже XIX – XX вв.</p> <p>Франция. Э.Золя и Р.Роллан.</p> <p>Неоромантизм Эдмонда Ростана.</p> <p>Зарождение символизма. М.Метерлинк. Театральные реформы Андре Антуана.</p> <p>Скандинавские страны. Г.Ибсен, А.Стриндберг.</p> <p>Оперное искусство на рубеже веков Ж.Массне, К.Сен-Санс, К.Дебюсси, М.Равель.</p>		20	10	10

	<p>Германия. Г.Гауптман. Мейнингенский театр.</p> <p>Развитие искусства режиссуры. Отто Брам и Макс Рейнхардт.</p> <p>Оперные театры Германии. Р.Вагнер. Открытие Байретского театра.</p> <p>Англия: Б.Шоу, О.Уайльд, Гордон Крэг.</p> <p>Постановочные открытия Крэга.</p> <p>Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе.</p>				
8.	<p>Зарубежный театр XX в.</p> <p>Разнообразие направлений.</p> <p>Англия. Драматургия Бернарда Шоу, Джона Пристли, Джона Осборна, Гарольда Пинтера.</p> <p>Театр «Олд Вик». Актеры Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Сколфид, Майкл Рейдгрейв, Вивьен Ли.</p> <p>Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне.</p> <p>Режиссер Питер Брук.</p> <p>Франция. Драматургия Жана Кокто, Пола Клоделя, Жана Ануя, Жан-Поля Сартра, Эжена Ионеско, Сэмюеля Беккета.</p> <p>Академические театры. Оперный театр. «Гранд-Опера». Бульварные театры. Авангардистские театры. Антуан Арто, Луи Жуве, Жан Луи Барро. Жан Вилар, Жерар Филип, Мария Казарес, Марсель Марсо.</p> <p>Создание Авиньонского фестиваля.</p> <p>Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.</p> <p>Италия. Драматургия Луиджи Пиранделло, Эдуардо де Филиппо.</p> <p>Джорджо Стрелер. «Пиколло Театро».</p> <p>США. Драматургия Тенниси Уильямса, Юджина О'Нила, Артура Миллера,</p>	23	10	13	

	<p>Эдварда Олби.</p> <p>Развитие жанра мюзикла.</p>				
9.	<p>Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века</p> <p>Драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др.</p> <p>Том Стоппард.</p> <p>Театральные поиски Ежи Гротовского, Арианы Мнушкиной.</p> <p>Творчество Роберта Уилсона, Франка Касторфа, Кристофера Марталера, Михаэля Тальхаймера и др.</p> <p>Режиссура Тадэши Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др.</p> <p>Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр «Зингаро» и др.</p>		14	8	6
10	<p>История русского театра.</p> <p>Русский театр от истоков до начала XVIII в.</p> <p>Народные истоки русского театра. Театры при Алексее Михайловиче.</p> <p>Школьный театр в конце XVII в., Симеон Полоцкий. Создание государственного публичного театра в Москве.</p>		4	2	2
11	<p>Русский театр XVIII в.</p> <p>Федор Волков и создание русского профессионального театра. И.Дмитриевский, Я.Шумский, первые русские актрисы.</p> <p>Первые русские драматурги. А.Сумароков, Я.Княжнин. Д.И.Фонвизин «Бригадир», «Недоросль».</p>		5	3	2
12	<p>ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</p> <p>Русский театр</p>		16	7	9

	<p>первой половины XIX в.</p> <p>Драматургия В.А.Озерова, И.А.Крылова. Актеры А.С.Яковлев, Е.С.Семенова. А.С. Грибоедов «Горе от ума».</p> <p>Русский музыкальный театр. К.А.Кавос. Ш.Дидло.</p> <p>Русский водевиль. Актеры водевиля. Н.О.Дюр, В.Н.Асенкова, В.И.Живокини.</p> <p>А.С.Пушкин и театр. Драматургия А.С.Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии».</p> <p>Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Женитьба».</p> <p>М.Ю.Лермонтов. «Маскарад». И.С.Тургенев. «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне».</p> <p>Великие русские актеры: П.С.Мочалов, В.А.Каратыгин, М.С.Щепкин.</p> <p>М.И.Глинка и создание русской национальной оперы.</p>				
13	<p>Русский театр второй половины XIX в.</p> <p>Драматургия А. Н.Островского. Драматургия А.К.Толстого, А.В.Сухова-Кобылина, М.Е.Салтыкова- Щедрина, Л.Н.Толстого.</p> <p>Малый театр. Актеры П.М.Садовский, Л.П.Никулина-Косицкая, П.М.Ленский.</p> <p>Александринский театр. Актеры. А.Е.Мартынов, В. В.Самойлов и др.</p> <p>Оперный театр. Деятельность С.И.Мамонтова и С.И.Зимины. Становление оперной режиссуры.</p>		11	6	5
14	<p>Русский театр конца XIX – начала XX вв.</p> <p>Драматургия А.П. Чехова, А.М.Горького, Л.Н. Андреева, А.А.Блока.</p> <p>Актеры: М.Н.Ермолова. А.П.Ленский,</p>		13	6	7

	<p>А.И.Южин-Сумбатов, М.П.Садовский, О.О.Садовская, М.Г.Савина, В.Н.Давыдов, К.А.Варламов, П.А.Стрепетова.</p> <p>К.С.Станиславский.</p> <p>Создание Московского Художественного Общедоступного театра.</p> <p>Вс.Э.Мейерхольд.</p> <p>А.И.Южин, А.И.Таиров, Е.Б.Вахтангов. «Фантастический реализм».</p> <p>В.Ф.Комиссаржевская. Музыкальный театр. Ф.И. Шаляпин, Л.В.Собинов, А.П.Павлова, В.Ф.Нижинский, Т.П.Карсавина, А. А.Горский, М.М.Фокин.</p>				
15	<p>Русский театр после 1917 года и до середины 50 –х годов XX вв.</p> <p>Драматургия В.В.Маяковского Театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года.</p> <p>Создание новых театров. ГосТИМ, Театр Революции, Театр МГСПС, Театр им. Евг.Вахтангова, БДТ. Е.Б.Вахтангов. «Принцесса Турандот». Ю.Завадский. Ц.Мансурова. Р.Н.Симонов.</p> <p>Музыкальный театр 1920-х годов. Оперная студия К.С.Станиславского. Основные тенденции русского театра 1930-50- х годов.</p>		9	4	5
16	<p>Русский театр второй половины XX вв.</p> <p>Образование Театра «Современник». О.Н.Ефремов. Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького. Ю.П.Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке. Обзор творчества выдающихся режиссеров XX вв. Обзор основных направлений</p>		14	8	6

	<p>драматургии второй половины XX вв.</p> <p>Основные представления о творчестве выдающихся актеров.</p> <p>Музыкальный театр. Б.А.Покровский и Московский камерный музыкальный театр: «Геликон-опера», Московская «Новая опера». В.А.Гергиев и Мариинский театр.</p>				
17	<p>Новейший период в развитии русского театра как часть мирового театрального процесса.</p> <p>Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра, жанра мюзикла, театральный андеграунд. Интенсивность международного театрального обмена.</p>		4	3	1
	<p>Итого:</p> <p>Консультации – 2 часа</p>		198	99	99

Учебно-тематический план на дополнительный год

9 (6) класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
18	1 полугодие История зарубежного театра				
	Франция. Театральный авангард первой половины XX века. От Антуана Арто до создателей «Картеля». Французская драматургии 30–40-х годов XX века.		4	2	2
	Германия. Экспрессионизм. Теория эпического театра Бертольта Брехта. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана». Агитационный театр.		4	2	2
	Театр Испании и Италии		4	2	2
	Театр США. Драматургия. Основные направления		4	2	2
	Питер Брук «Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни». Книга П.Брука «Пустое пространство».		4	2	2

19	Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано». Спектакль «Слуга двух господ». Книга Стрелера «Театр для людей».				
	Ежи Гротовский. Вроцлавский театр-лаборатория. Ариана Мнушкина Театр «Дю Солей». От Роберт Уилсона до Тадеша Судзуки.		4	2	2
	Обзор основных тенденций современного театрального искусства. От Кристиана Люпы ло Эймунтаса Някрошюса.		6	3	3
	2 полугодие Русский театр второй половины XX - XXI вв.				
	Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века. Создание театра «Современник». Возникновение Театра на Таганке. БДТ имени А.М. Горького. Спектакли. Актеры театра.		8	4	4
	Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.		8	4	4
	Драматургия второй половины XX вв.		6	3	3
	Актерское искусство второй половины XX века.		6	3	3
	Основные направления развития музыкального театра второй половины XX века – начала XXI века.		4	2	2
	Подготовка к экзамену		4	2	2
	Итого: Консультации – 2 часа		66	33	33

Содержание учебного предмета

1. Введение

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

Часть I. История зарубежного театра

Тема 2. Античный театр.

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

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

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

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

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

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

Тема 3. Театр Средневековья.

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

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

Тема 4. Театр эпохи Возрождения и XVII века.

4.1. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.

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

4.3. Возникновение оперы («драмы в музыке») в конце XVI века, подготовленное культурой итальянского Возрождения, драматургией и музыкальными интермедиями гуманистического театра. Расцвет итальянской оперы в XVII веке, ее распространение в Европе и влияние на театр других стран. Развитие театральной архитектуры и декорационно-постановочного искусства, связанное с представлением опер. Распространение итальянской сценической техники и ярусного театра во всех странах Европы.

4.4. Возникновение в середине XVI века комедии дель арте. Ее специфика, происхождение, тематика. Основные компоненты комедии дель арте: маски, импровизация, буффонада, диалекты. Влияния комедии дель арте на европейский театр.

4.5. Испания. «Золотой век» испанского искусства. Мигель Сервантес - величайший представитель испанской культуры, писатель и драматург. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон. Стилиевые особенности комедий «плаща и шпаги».

4.6. Англия. Становление профессионального театра и драматургии. Вильям Шекспир – величайший английский драматург, автор исторических

хроник, трагедий и комедий. Значение Шекспира в истории мирового театра. Актерское искусство английского театра. Театр «Глобус».

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

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

Тема 5. Театр XVIII в.

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

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

5.3. Выдающийся актер Дэвид Гаррик как реформатор английской сцены. Работа над индивидуализацией образа, создание актерского ансамбля, новый метод репетиционной работы. Реконструкция сцены, декораций и костюмов. Влияние на дальнейшее развитие актерского искусства и режиссуры в Западной Европе.

5.4. Создание английской национальной оперы. Генри Перселл.

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

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

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

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

5.9. Театральные реформы Карло Гольдони.

5.10. Немецкий театр. Начало создания национального театра. Движение «Буря и натиск». Драматургия Лессинга и Фридриха Шиллера. Философия трагедии Иоганн Вольфганг Гете.

Тема 6. Театр конца XVIII в. - XIX в.

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

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

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

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

6.5. Возникновение в середине XIX века и развитие жанра лирической оперы. Вершина французского оперного реализма - творчество Жоржа Бизе. Возникновение и развитие французской классической оперетты. Общеευропейский успех оперетт Жака Оффенбаха.

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

6.7. Италия. Особенности итальянского романтизма. Актеры-романтики Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини.

6.8. Преобладание в XIX веке в Италии оперных театров. Знаменитый оперный театр «Ла Скала».

Второй год обучения

Тема 7. Театр на рубеже XIX – XX вв.

7.1. Разнообразие творческих поисков театра на рубеже XIX – XX вв. Франция. Реализм и натурализм в драматургии Эмиля Золя и Ромэна Роллана. Неоромантизм Эдмонда Ростана.

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

7.3. Скандинавские страны. Генрик Ибсен – создатель национальной норвежской драматургии. Август Стриндберг – выдающийся шведский драматург. Влияние драматургии на развитие европейского театра XX вв.

7.4. Оперное искусство на рубеже XIX – XX вв.: Массне, Сен-Санс, Дебюсси, Равель.

7.5. Германия. Герхарт Гауптман – крупнейший представитель немецкой драматургии конца XIX – начала XX вв. Мейнингенский театр. Тщательная работа над спектаклем, проработка массовых сцен, обращение к классике, внимание к оформлению спектакля.

7.6. Развитие искусства режиссуры. Режиссеры Отто Брам и Макс Рейнхардт. Развитие Максом Рейнхардом основ психологического реализма в актерском искусстве, стремление к всестороннему раскрытию индивидуальности актера.

7.7. Оперные театры Германии в конце XIX – начале XX вв. Открытие Байретского театра, созданного по замыслу Рихарда Вагнера и предназначенного для постановок его оперных произведений. Проведение в Байрете с 1882 года ежегодных вагнеровских оперных фестивалей.

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

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

7.10. Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе – великая итальянская трагическая актриса.

Тема 8. Зарубежный театр XX в.

8.1. Разнообразие направлений, форм и стилей.

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

8.3. Деятельность театра «Олд Вик» как хранителя английских классических традиций. Выдающиеся английские актеры – Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Сколфид, Майкл Рейдгрейв, Вивьен Ли.

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

8.5. Режиссерские эксперименты Питера Брука.

8.6. Франция. Основные черты драматургии Жана Кокто, Поля Клоделя, Жана Ануя, Поля Сартра, Эжена Ионеско, Самуэля Беккета.

8.7. Академический театр «Комеди Франсэз». Парижский оперный театр «Гранд-Опера». Бульварные театры. Движение авангардистских театров. Творчество Антуана Арто, Луи Жуве, Жана Луи Барро, Жана Вилара, Жерара Филипа, Марии Казарес, Марселя Марсо.

8.8. Создание Авиньонского фестиваля.

8.9. Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.

8.10. Италия. Драматургия Луиджо Пиранделло, Эдуардо де Филиппо.

8.11. Творческая деятельность Джорджо Стрелера. Создание миланского театра «Пиколло Театро».

8.12. США. Драматургия Тенниси Уильямса, Юджина О'Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби.

8.13. Развитие жанра мюзикла.

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

9.1. Современная зарубежная драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др.

9.2. Драматургия Тома Стоппарда.

9.3. Театральные поиски Ежи Гротовского, Арианы Мнушкиной.

9.4. Творчество Роберта Уилсона, Франка Касторфа, Кристофера Маргалера, Михаэля Тальхаймера и др.

9.5. Режиссура Тадешу Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др.

9.6. Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр Бартабаса «Зингаро».

Часть II. История русского театра

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

10.1. Народные истоки русского театра. Древнерусские календарные и семейно-бытовые игры, хороводные песни, игрища, маскирование, ряжение, лицедейство. Скоморошество. Кукольный скомороший театр начала XVIII в. Комедия о Петрушке.

Литургическая драма. Театры при Алексее Михайловиче: церковно-школьный, народный, придворный.

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

Тема 11. Русский театр XVIII в.

11.1. Театральная деятельность Федора Волкова и создание русского профессионального театра. Актерское искусство второй половины XVIII в.: Ф.Г.Волков, И.Дмитриевский, Я.Шумский, первые русские актрисы.

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

Третий год обучения

Тема 12. Русский театр первой половины XIX в.

12.1. Рост национального самосознания в начале XIX в. в связи с победой в Отечественной войне 1812 года. Возросший интерес к театральному искусству. Героическая тема в драматургии В.А.Озерова. Комедии И.А.Крылова. Выдающиеся русские актеры А.С.Яковлев и Е.С.Семенова.

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

12.3. Русский музыкальный театр первой четверти XIX века. Выдающиеся певцы и танцовщики. Деятельность К.А.Кавоса. Балеты Ш.Дидло.

12.4. Русский водевиль. Специфика жанра. Значение жанра водевиля для актерского искусства. Актеры водевиля. Творчество Н.О.Дюра, В.Н.Асенковой и В.И.Живокини.

12.5. А.С.Пушкин и театр. Пушкин как теоретик театра и драмы. Драматургия А.С.Пушкина. «Борис Годунов» - народная русская историческая трагедия. «Маленькие трагедии» - новый жанр психологической драмы.

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

12.7. М.Ю.Лермонтов. Романтизм в драматургии. «Маскарад». И.С.Тургенев. Глубина психологических переживаний в пьесах «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне».

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

12.9. Музыкальный театр в России во второй четверти XIX века. М.И. Глинка и создание русской национальной оперы.

Тема 13. Русский театр второй половины XIX в.

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

13.2. Драматургия А.К.Толстого, А.В.Сухова-Кобылина, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого.

13.3. Малый театр. Выдающиеся актеры Малого театра второй половины XIX в. П.М.Садовский, Л.П.Никулина-Косицкая и другие. Театральная деятельность П.Ленского.

13.4. Александринский театр. Выдающиеся актеры Александринского театра второй половины XIX в. А.Е.Мартынов, В.В.Самойлов и другие.

13.5. Русский музыкальный театр второй половины XIX века. Оперный и балетный спектакль. Деятельность частных оперных театров С.И.Мамонтова и С.И.Зимины. Становление оперной режиссуры.

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

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

14.2. Великая русская актриса М.Н.Ермолова. Актерское искусство Малого и Александринского театров: А.П.Ленский, А.И.Южин-Сумбатов, М.П.Садовский, О.О.Садовская, М.Г.Савина, В.Н.Давыдов, К.А.Варламов, П.Стрепетова.

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

14.4. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко – основатели Московского Художественного Общедоступного театра. Новаторский характер МХТ. Мировое значение режиссерских принципов МХТ. Актерский ансамбль МХТ – И.М.Москвин, О.Л.Книппер-Чехова, В.И.Качалов и другие. Формирование «системы» К.С.Станиславского. Начало студийного движения МХТ.

14.5. Вс.Э.Мейерхольд – рождение нового театрального искусства.

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

14.7. Музыкальный театр начала XX века. Выдающиеся певцы и танцовщики. Ф.И. Шаляпин, Л.В.Собинов, А.П.Павлова, В.Ф.Нижинский, Т.П.Карсавина. Развитие оперной режиссуры. Театр музыкальной драмы. Деятельность балетмейстеров нового поколения. А.А.Горский, М.М.Фокин.

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

15.1. Творческая интенсивность театрального процесса 1920-х годов. Рождение новой драматургии. Драматургия В.В.Маяковского Творческий путь и театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года. Конструктивизм и биомеханика. Актерская система Мейерхольда.

15.2. Создание новых театров. Театр имени Вс.Э.Мейерхольда (ГосТИМ), Театр Революции (современный Московский театр им.

В.Маяковского). Театр МГСПС (Театр им. Моссовета). Театр им. Евг.Вахтангова. Большой Драматический театр (БДТ).

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

15.4. Музыкальный театр 1920-х годов. Оперная студия К.С.Станиславского.

15.5. Основные тенденции русского театра 1930-50-х годов. Трагичность судеб крупнейших художников на примере творчества и жизни М.А.Булгакова, Вс.Э.Мейерхольда, К.С.Станиславского, М.Чехова. Традиции и новаторство в актерском искусстве. Творчество А.Г.Коонен, А.К.Тарасовой, А.А.Яблочкиной, Б.В.Щукина.

Тема Великой Отечественной войны в драматургии К.Симонова, Л.Леонова. Режиссерские поиски: спектакли Н.П.Охлопкова. А.Д.Попова, А.М.Лобанова. Традиции и новаторство в актерском искусстве.

Тема 16. Русский театр второй половины XX в.

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

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

16.3. Обзор творчества выдающихся режиссеров XX в. Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина и др.

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

16.5. Основные представления о творчестве крупнейших мастеров сцены М.Царева, И.Ильинского, Н.Симонова, Е.Гоголевой, М.Бабановой, Ф.Раневской, И.Смоктуновского, Е.Евстигнеева, Е.Лебедева, Т.Дорониной,

О.Борисова, Ю.Толубеева, А.Фрейндлих, В.Высоцкого, О.Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой и других.

16.6. Музыкальный театр. Театральная деятельность Б.А.Покровского и создание Московского камерного музыкального театра. Рождение новых музыкальных театров: «Геликон-опера», Московская «Новая опера». Деятельность В.А.Гергиева в Мариинском театре.

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

17.1. Сложность социальных процессов и сложность театральной жизни в 90-годы. Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. Интенсивность международного театрального обмена. Театральный андеграунд.

Дополнительный год обучения

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

1 полугодие

История зарубежного театра.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.

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

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

Книга Стрелера «Театр для людей».

Ежи Гротовский – польский режиссер, педагог, теоретик театра. Театральные опыты Гротовского. Изучение мирового театра – индийского театра, пекинской оперы, японского театра «Но», «Кабуки», метода физических действий Станиславского, биомеханики Мейерхольда, трагического гротеска

Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Работа с международными актерскими группами над программой «Ритуальные искусства».

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

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

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

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

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

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

2 полугодие. История русского театра

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

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

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

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

Драматургия второй половины XX в.

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

Актерское искусство М.Царева, И.Ильинского, Н.Симонова, Е.Гоголевой, М.Бабановой, Ф.Раневской, И.Смоктуновского, Е.Евстигнеева, Е.Лебедева, Т.Дорониной, О.Борисова, Ю.Толубеева, А.Фрейдлих, В.Высоцкого, О. Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой и других.

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

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

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

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

– знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;

– знание основных этапов развития театрального искусства;

– знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);

– знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;

– знание особенностей национальных традиций театрального искусства;

– знание театральной терминологии;

– знание классического и современного театрального репертуара;

– знания о творчестве и поисках великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров, их биографий;

– знание национальных особенностей и традиций театрального искусства;

– представления о классической и современной, русской и зарубежной драматургии;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- первоначальные навыки анализа произведений театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей;
- умение пользоваться профессиональной литературой, формирование навыков чтения специальной литературе об искусстве;
- навыки работы с современными технологиями для поиска необходимой информации.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

Аттестация: цели, виды, формы, содержание

Виды аттестации по предмету «История театрального искусства»: текущая, промежуточная, итоговая. Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме семинаров или контрольных уроков. В качестве средств контроля успеваемости могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

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

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании полугодий учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок. Промежуточная аттестация по предмету «История театрального искусства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью определения: качества реализации образовательного процесса, степени подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана, контроля сформированных у учащихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена включает в себя следующие формы экзаменационной работы: билеты или учебно-исследовательская работа.

Рекомендуемый график проведения промежуточной аттестации.

Дифференцированные зачеты в полугодиях:

- 10, 14, 15 (по восьмилетнему курсу обучения);
- в 9 классе - дополнительный зачет в 17 полугодии;
- 6, 8, 9 (по пятилетнему курсу обучения).
- в 6 классе - дополнительный зачет в 11 полугодии.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале.

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

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

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

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

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

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;

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

Для реализации программы «История театрального искусства» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку художественной литературы и литературы по театральному искусству, энциклопедий и словарей;
- видеотеку с записями спектаклей, фильмов и концертов, аудио и видеозаписей профессиональных чтецов;
- технические средства обучения: телевизор, видеоплеер, DVD проигрыватель, магнитофон, видеопроектор, компьютер с выходом в Интернет;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций.

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., Просвещение, 1981
2. «Всеобщая история театра». М., Эксмо, 2012
3. История зарубежного театра. Под общ. ред. проф. Г.Н.Бояджиева. Т. I-IV. М., Наука, 1955
4. Крымова Н.А. «Имена». Избранное в трех томах. Рассказы о людях театра. М., Трилистник, 2005
5. Кун Н.А. «Легенды и мифы древней Греции» (любое издание)
6. Кугель А.Р. «Театральные портреты». Л., Искусство, 1967
7. Марков П.А. О театре. В 4-х тт. М., Искусство, 1974
8. Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. М., 2004
9. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» (любое издание)
10. Театр: Энциклопедия. – М., 2002
11. Шах-Азизова Т.К. Полвека в театре Чехова. 1960-2010. М., Прогресс-Традиция, 2004
12. Эфрос А.В. «Репетиция - любовь моя». М.: Фонд «Рус. театр»; Изд-во «Панас», 1993

Драматические произведения (на выбор преподавателя)

История зарубежного театра

1. Эсхил «Прометей прикованный»
2. Софокл «Царь Эдип»
3. Еврипид «Медея»
4. Аристофан «Всадники», «Облака»
5. Лопе де Вега Ф. «Собака на сене», «Учитель танцев»
6. Кальдерон П. «Дама-невидимка»
7. Шекспир В. «Двенадцатая ночь», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Укрощение строптивой»
8. Мольер Ж.-Б. «Тартюф», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной»
9. Шеридан Р. «Школа злословия»
10. Бомарше П. «Женитьба Фигаро»
11. Гольдони К. «Слуга двух господ», «Трактирщица»

12. Гоцци К. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот»
13. Гете «Фауст»
14. Шиллер Ф. «Разбойники», «Коварство и любовь»
15. Гюго В. «Рюи Блаз»
16. Скриб Э. «Стакан воды»
17. Ибсен Г. «Пер Гюнт»
18. Ростан Э. «Сирано де Бержерак»
19. Метерлинк М. «Синяя птица»
20. Уайльд О. «Как важно быть серьезным»
21. Шоу Б. «Пигмалион»
22. Пиранделло Л. «Шесть персонажей в поисках автора»
23. Брехт Б. «Трехгрошовая опера», «Добрый человек из Сезуана (Сычуани)», «Мамаша Кураж и ее дети»
24. Ануй Ж. «Жаворонок»
25. Де Филиппо Э. «Филумена Мартуруано»
26. Уильямс Т. «Стеклянный зверинец»
27. Осборн Д. «Оглянись во гневе»
28. Беккет С. «В ожидании Годо»
29. Ионеско Э. «Носорог»

История русского театра

1. Фонвизин Д.И. «Недоросль»
2. Грибоедов А.С. «Горе от ума»
3. Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов»
4. Лермонтов М.Ю. «Маскарад»
5. Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба»
6. Островский А.Н. «Свои люди – сочтемся», «Бедность не порок», «Гроза», «Доходное место», «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые»
7. Тургенев И.С. «Нахлебник», «Месяц в деревне»
8. Сухово-Кобылин А.В. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»
9. Толстой А.К. «Царь Федор Иоаннович»

10. Толстой Л.Н. «Власть тьмы», «Плоды просвещения»
11. Чехов А.П. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»
12. Горький А.М. «Мещане», «На дне»
13. Блок А.А. «Балаганчик»
14. Маяковский В.В. «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня»
15. Булгаков М.А. «Дни Турбиных»
16. Эрдман Н.Р. «Самоубийца»
17. Арбузов А.Н. «Таня», «Иркутская история»
18. Розов В.С. «Вечно живые», «В добрый час!», «Гнездо глухаря»
19. Володин А.М. «Пять вечеров»
20. Вампилов А.В. «Старший сын»
21. Петрушевская Л.С. «Уроки музыки»
22. Разумовская Л.Н. «Дорогая Елена Сергеевна»

Видеоматериалы

1. «Горе от ума» (Малый театр, режиссеры В.Иванов, М.Царев. В гл. ролях М.Царев, В.Соломин, 1977 г.)
2. «Повести Белкина. Выстрел» (Режиссер П.Фоменко 1981 г. В главных ролях Л.Филатов, О.Янковский)
3. «Страницы журнала Печорина» (Режиссер А.Эфрос, в гл. роли О.Даль, А.Миронов)
4. «Ревизор» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек, в главных ролях А.Папанов, В.Васильева, А.Миронов, Г.Менглет, 1982 год)
5. «Волки и овцы» (Малый театр, в главных ролях И.Ильинский, В.Пашенная, 1952 год)
6. «Месяц в деревне» (театр на Малой Бронной, режиссер А.Эфрос, 1983 год. В ролях Л.Броневой, О.Яковлева)
7. «Вишневый сад» (режиссер Л.Хейфец, в главных ролях И.Смоктунувский, Р.Нифонтова, Н.Гундарева, В.Соломин, Ю.Каюров, Е.Коренева)
8. «Мещане» (БДТ режиссер Г. Товстоногов, 1971 год)

9. «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» (режиссер А.Эфрос, в ролях Ю.Любимов, О.Яковлева, 1973)
- 10 «Учитель танцев» (ЦАТСА, режиссер В.Канцель, в главной роли В.Зельдин, 1952 год)
11. «Укрощение строптивой» (ЦАТСА в главных ролях Л.Касаткина, А.Попов, 1961 год)
12. «Двенадцатая ночь» (театр Современник, режиссеры О. Табаков, В. Храмов, в главных ролях М.Неелова, Ю.Богатырев, А.Вертинская, К.Райкин, О.Табаков, 1978 год)
13. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек)
14. «Школа злословия» (МХАТ, режиссеры Абрам Роом, Н.Горчаков; в ролях О.Андровская, М.Яншин, А.Кторов, П.Массальский, 1953 год)
15. «Соло для часов с боем» (МХАТ, режиссер О.Ефремов в ролях И.Мирошниченко, М.Яншин, О.Андровская, 1974 год)
16. «Вечно живые» (театр Современник, режиссеры О.Ефремов, Г.Волчек. В главных ролях О.Ефремов, М.Неелова. О.Даль, Ю.Богатырев, И.Кваша, 1976 год)