

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств п. Старь»
Дятьковского района Брянской области**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ театрального ИСКУССТВА**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

УП.03. История театрального искусства.

8,9 классы.

Разработал:
преподаватель I категории
Е.Н. Цыганкова.

п. Старь
2013 г.

«Рассмотрено»
Методическим советом
МБОУ ДОД «ДШИ п.Старь»

Протокол № _____

Принято
Педагогическим советом
Протокол № _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

«Утверждаю»
Директор _____ В.Г. Голичек
МБОУ ДОД «ДШИ п. Старь»

Приказ № _____

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, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 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 обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Требования к зачету;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) 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» – введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

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.

Освоение программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 3 года (с 3-го по 5-й класс).

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, составляет 165 часа.

Учебный предмет «История театрального искусства» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При пятилетнем сроке обучения – по одному часу в неделю в первом классе и по одному часу в неделю во втором.

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 и языках различных видов искусств.

Задачи:

1. Познакомить учеников с видами искусств.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
7. Сформировать следующие умения и навыки:
 - различать все виды искусств;
 - 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», «История театрального искусства» 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 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;
- видеомаягнитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.

Учебно-тематический план

6 класс

№	Наименование раздела, темы.	Виды учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка.	Самостоятельная работа.	Аудиторные занятия.
1	Театр как вид искусства.	Урок	5ч.	-	5ч.
2	Спектакль как художественная ценность.	Урок	8ч.	-	8ч.
3	Понятие – «действие».	Урок	8ч.	-	8ч.
4	Мизансцена – язык режиссёра.	Урок	6ч.	-	6ч.
5	Пьеса основа спектакля.	Урок	6ч.	-	6ч.
Итого			49,5	16,5	33

7 класс

№	Наименование раздела, темы.	Виды учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка.	Самостоятельная работа.	Аудиторные занятия.
1	Понятие интерпретации.	Урок	6ч.	-	6ч.
2	Актёр – главное чудо театра.	Урок	10ч.	-	10ч.
3	Режиссёр.	Урок	10ч.	-	10ч.
4	Драматургические жанры.	Урок	7ч.	-	7ч.
Итого			49,5	16,5	33

8 класс

№	Наименование раздела, темы.	Виды учебно-го занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка.	Самостоятельная работа.	Аудиторные занятия.
1	Театр искусство коллективное.	Урок	4ч.	-	4ч.
2	Жанровое решение спектакля.	Урок	8ч.	-	8ч.
3	Художник в театре.	Урок	8ч.	-	8ч.
4	Возникновение западноевропейского театра и его развитие от античности до XXвв.	Урок	13ч.	3ч.	10ч.
Итого			49,5	16,5	33

9 класс

№	Наименование раздела, темы.	Виды учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка.	Самостоятельная работа.	Аудиторные занятия.
1	Особенности развития русского театра.	Урок	40ч.	5ч.	35ч.
2	Театр XXвв.	Урок	24ч.	4ч.	20ч.
3	Контрольный урок.	Урок	2ч.	-	2ч.
Итого			66	-	66

Содержание предмета

Тема 1. Театра как вид искусства.

Театр – искусство синтетическое. Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Театральное произведение -спектакль- складывается из текста пьесы, работы режиссёра, актёра, художника и композитора.

Тема 2. Спектакль как художественная целостность.

Спектакль – особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и особое Образное мышление. Перенесение драматургического текста на сцену –это «перевод»с одного языка на другой. Спектакль- театральное произведение, подтверждающее единство замысла режиссера и актёрской игры.

Тема 3 Понятие «действие»

Действие фабулы или представленное действие: все. Что происходит в рамках вымысла, и все, Что делают персонажи пьесы. Действие драматурга и режиссера через постановку. Творческие задания и этюды на освоение бессловесных и словесных действий.

Тема 4 Мизансцена-язык режиссёра.

Умение зрителя «прочитывать» спектакль. Через расположение персонажей на сцене режиссёр передаёт определённую мысль и вызывает у зрителя определённые чувства.

Представление о развитии взаимоотношений персонажей через расположенное их в пространстве сцены.

Тема 5 Пьеса – основа спектакля.

Происхождение терминов «драма» и «пьеса». Драматургическое в искусстве как образное воплощение противоречий действительности. Знакомство детей с текстами пьес разных драматургов. Чтение и обсуждение вечных сюжетов в драме.

Тема 6 Понятие интерпретации.

Роль режиссера в интерпретации пьесы. Границы свободы интерпретации в режиссерском искусстве. Изменение жанра пьесы, положенной в основу спектакля. Черты трагедии в комедийном тексте. Практическая работа по сопоставлению драматургических текстов и сценического материала.

Тема 7 Актёр – главное чудо театра.

Обрядовое происхождение актёрского искусства. «Родословная» актёрской профессии. Искусство создания на сцене образа человека. Что значит

«играть» роль? Искусство перевоплощения. Творческие задания по спектаклям: создание рисунков – портретов героев.

Тема 8 Режиссёр.

Понятие режиссуры как особой формы театрального мышления.

Возникновение профессии режиссёра в конце XIX века. в связи с появлением драматургии, требований сложного построения сценического действия.

Режиссёр – организатор, педагог, толкователь текста.

Тема 9 Драматургические жанры.

Основные драматургические жанры: комедия, трагедия, драма. История возникновения жанров в театре Древней Греции. Знакомство с примерами текстов из разных жанров. Разновидность комедий на сцене: лирическая, сатирическая, комедия абсурда.

Тема 10. Театр – искусство коллективное.

Одновременная самостоятельность подчинённость актёров, художника-сценариста воле режиссёра-постановщика. Понятие «работники театрального цеха». Знакомство с профессиями костюмера, бутафора, реквизитора, осветителя.

Тема 11. Жанровое решение спектакля.

Реализация жанра в конкретном спектакле. Режиссёрские решения жанра спектакля и актёрское исполнение. Театральные штампы. Комическое и комикование. Трагическое и наигрыш. Сознательное изменение режиссёром жанровой природы пьесы при постановке спектакля.

Тема 12. Художник в театре.

Театрально-декорационное искусство: оформление сцены, обозначение места действия, создание костюмов персонажей, реквизита. Сценография – выстраивание театрального пространства с учётом взаимодействия сцены и зрительного зала. Восприятие спектакля в пространстве театральной игры.

Тема 13. Возникновение западноевропейского театра и его развитие от Античности до XIX века.

Возникновение древнегреческого театра из культа Диониса. Расцвет Античного театра в V в до н.э. Средневековый театр Западной Европы. Жанры религиозного театра. Театральное искусство эпохи Возрождения. Театр эпохи Просвещения. Европейский театр XIX века. Движение свободных сцен и появление новой драмы.

Тема 14. Особенности развития русского театра.

Игровая стихия скоморохов – первых профессиональных артистов на Руси X-XI в.в. Создание русского профессионального театра 1756г. Театр Фёдора Волкова. Крепостной театр XVIIIв. Три гения русской сцены. Создание Московского художественного театра. Камерный театр А. Таирова. Большой драматический театр. Театр на Таганке.

Тема 15. Театр 20 века.

Психологический театр – изображение на сцене «жизни в форме самой жизни». Система К. Станиславского. Создание современной театральной системы к середине 20 – х годов XXвека. Активность и непредсказуемость развития мирового театра в последней четверти XX века. сочетание авангардных форм с классическими приёмами.

Тема 16. Контрольный урок.

Создание и проигрывание спектакля на современную тему на основе сказок.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться 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 «Беседы об искусстве».

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений изобразительных искусств.
2. Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.
3. Знание основных этапов развития видов искусств.
4. Знание истории возникновения жанров искусств.
5. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
6. Умение анализировать произведения искусства.
7. Знание профессиональной терминологии.
8. Знание основных периодов развития изобразительных искусств во взаимодействии с другими видами искусств.
9. 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 и 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 «Беседы об искусстве» 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 «Беседы об искусстве» - 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.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Искусство каменного века. М., 1992
2. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 2004
3. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 2003
4. Белецкий М. Забытый мир шумеров. М., 1980
5. Культура народов Востока. Старовавилонская культура. М., 1988
6. Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 1989
7. Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1996
8. Керма К. Боги, гробницы, ученые. М., 1994
9. Боннар Б.Р. Греческая цивилизация. М., 1992
10. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972
11. Левек П. Эллинистический мир М., 1989
12. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995
13. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1971
14. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990
15. Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988
16. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV – XV вв. Л., 1986
17. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992
18. Карсавин Л. П. Монашество в Средние века. М., 1992
19. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в 5 частях. М., 1994
20. Тяжелов В. И. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981
21. Гуковский М. А. Итальянское возрождение. Л., 1986
22. Рутенбург. Титаны Возрождения. СПб., 1991
23. Вазари Д. Жизнеописания. СПб., 1992
24. Соколов М. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. М., 1999
25. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1990
26. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980
27. Власов В. Г. Стили в искусстве. В 3-х т. СПб., 1996
28. Культура эпохи Просвещения. М., 1993
29. Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1974
30. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. М., 1975
31. Западноевропейское искусство второй половины XIX в. М., 1975
32. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994
33. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII – начала XIX веков. Л., 1990
34. Искусство стран Востока. М., 1986
35. Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999
36. Роули Дж. Принцип китайской живописи. М., 1989

37. Александров В. Н. История русского искусства. Минск, 2004
38. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993
39. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992
40. Барская Н. А. Сюжет и образы древнерусской живописи. М., 1993
41. Шульгин В. С., Кошман Л. В., Зезина М. Р. Культура России IX – XX вв. М., 2004
42. Ценностный мир русской культуры. СПб, 1995
43. Лапшина Н. П. Мир искусства. М., 1977
44. Мир русской культуры. М., 2004
45. Серебряный век. Л., 1991
46. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993
47. Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции. М., 1982
48. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. М., 1992
49. Поляков В. В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993
50. От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996
51. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652768

Владелец Черкесова Елена Юрьевна

Действителен с 02.05.2024 по 02.05.2025