

Комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Калининграда
«Детская школа искусств им. П.И.Чайковского»

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

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

**Рабочая программа по учебному предмету
ПО.02.УП.03.
ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Калининград

2026

Организация – разработчик:

МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского

Разработчики:

Яковлева С.Т., директор

Лелло А. А., заместитель директора

Борисова Ю.М., методист

Преподаватели:

Каратаева О.В.

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

1. 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 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 3 по 5 класс - при сроке обучения 5 лет).

3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Срок обучения 5 лет

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
Классы	3		4		5		
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	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Контроль ный урок	Итоговая аттестация (экзамен)	

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 5 лет (3-5 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	9	5	4
3.	Театр Средневековья. Жанры средневекового театра.		5	3	2

	Особенности театральной зрелищности.				
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 де ла Барка. Становление профессионального театра и драматургии в Англии. Уильям Шекспир. Французский классицизм. Пьер Корнель, Жан Расин. Высокая комедия Жан-Батист Мольера.		15	7	8
5.	Театр XVIII в. Эпоха Просвещения. Особенности эстетики. Английская комедия. Ричард Бринсли Шеридан. Д. Гарик - реформатор английской сцены. Создание английской национальной оперы. Генри Перселл. Французское Просвещение. Вольтер. Эволюция французской комедии. Бомарше. Дени Дидро «Парадокс об актере». Реформы Лекена. «Комеди Франсез». Италия. Карло Гоцци.		20	10	10

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

	Германия. Г.Гауптман. Мейнингенский театр. Развитие искусства режиссуры. Отто Брам и Макс Рейнхардт. Оперные театры Германии. Р.Вагнер. Открытие Байретского театра. Англия: Б.Шоу, О.Уайльд, Гордон Крэг. Постановочные открытия Крэга. Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе.				
8.	Зарубежный театр XX в. Разнообразие направлений. Англия. Драматургия Бернарда Шоу, Джона Пристли, Джона Осборна, Гарольда Пинтера. Театр «Олд Вик». Актеры Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Сколфид, Майкл Рейдгрейв, Вивьен Ли. Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне. Режиссер Питер Брук. Франция. Драматургия Жана Кокто, Пола Клоделя, Жана Ануя, Жан-Поля Сартра, Эжена Ионеско, Сэмюеля Беккета. 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. Создание Авиньонского фестиваля. Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.		23	10	13

	Италия. Драматургия Луиджи Пиранделло, Эдуардо де Филиппо. Джорджо Стрелер. «Пиколло Театро». США. Драматургия Теннесси Уильямса, Юджина О'Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби. Развитие жанра мюзикла.				
9.	Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века Драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др. Том Стоппард. Театральные поиски Ежи Гротовского, Арианы Мнушкиной. Творчество Роберта Уилсона, Франка Касторфа, Кристофера Марталера, Михаэля Тальхаймера и др. Режиссура Тадешу Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др. Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр «Зингаро» и др.		14	8	6
10	История русского театра. Русский театр от истоков до начала XVIII в. Народные истоки русского театра. Театры при Алексее Михайловиче. Школьный театр в конце XVII в., Симеон Полоцкий. Создание государственного публичного театра в Москве.		4	2	2
11	Русский театр XVIII в. Федор Волков и создание русского профессионального театра. И.Дмитриевский, Я.Шумский, первые русские актрисы.		5	3	2

	Первые русские драматурги. А.Сумароков, Я.Княжнин. Д.И.Фонвизин «Бригадир», «Недоросль».				
12	ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ Русский театр первой половины XIX в. 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. Русский водевиль. Актеры водевиля. Н.О.Дюр, В.Н.Асенкова, В.И.Живокини. А.С.Пушкин и театр. Драматургия А.С.Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии». Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Женитьба». М.Ю.Лермонтов. «Маскарад». И.С.Тургенев. «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне». Великие русские актеры: П.С.Мочалов, В.А.Каратыгин, М.С.Щепкин. М.И.Глинка и создание русской национальной оперы.		16	7	9
13	Русский театр второй половины XIX в. Драматургия А. Н.Островского. Драматургия А.К.Толстого, А.В.Сухово-Кобылина, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого. Малый театр. Актеры П.М.Садовский, Л.П Никулина-Косицкая, П.М.Ленский.		11	6	5

	Александринский театр. Актеры. А.Е.Мартынов, В. В.Самойлов и др. Оперный театр. Деятельность С.И.Мамонтова и С.И.Зимины. Становление оперной режиссуры.				
14	Русский театр конца XIX – начала XX вв. Драматургия А.П. Чехова, А.М.Горького, Л.Н. Андреева, А.А.Блока. 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. К.С.Станиславский. Создание Московского Художественного Общедоступного театра. Вс.Э.Мейерхольд. 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.		13	6	7
15	Русский театр после 1917 года и до середины 50 –х годов XX вв. Драматургия В.В.Маяковского Театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года. Создание новых театров. ГосТИМ, Театр Революции, Театр МГСПС, Театр им. Евг.Вахтангова, БДТ. Е.Б.Вахтангов. «Принцесса Турандот».		9	4	5

	Ю.Завадский. Ц.Мансурова. Р.Н.Симонов. Музыкальный театр 1920-х годов. Оперная студия К.С.Станиславского. Основные тенденции русского театра 1930-50- х годов.				
16	Русский театр второй половины XX вв. 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 драматургии второй половины XX вв. Основные представления о творчестве выдающихся актеров. Музыкальный театр. Б.А.Покровский и Московский камерный музыкальный театр: «Геликон-опера», Московская «Новая опера». В.А.Гергиев и Мариинский театр.		14	8	6
17	Новейший период в развитии русского театра как часть мирового театрального процесса. Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра, жанра мюзикла, театральный андеграунд. Интенсивность международного театрального обмена.		4	3	1
	Итого:		198	99	99

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, 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 Марталера, Михаэля Тальхаймера и др.

9.5. Режиссура Тадеша 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.

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 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: 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.

Рекомендуемый график проведения промежуточной аттестации.

Дифференцированные зачеты в полугодиях:

– 6, 8, 9 (по пятилетнему курсу обучения).

Первый год обучения - 3 класс

Текущая и промежуточная аттестация

I полугодие	II полугодие
Текущий контроль (декабрь) Контрольный урок	Промежуточная аттестация (май) Контрольный урок
Контрольный урок «История возникновения и развития театрального искусства: от истоков античного театра до театра эпохи Просвещения» Требования для контрольного урока: знать историю зарождения и основные этапы развития театра (от античного театра к средневековому, от средневекового к эпохе Возрождения и Новому времени, далее к эпохе Просвещения), тенденции и особенности направлений театрального искусства, основных представителей драматургии, их творчество, выдающихся деятелей театра и их вклад. Ученики должны знать термины: трагедия, комедия, драма, миф, пантомим, мим, мистерия, миракль, моралите, фарс, комедия дель	Контрольный урок «Искусство Древней Греции», «Культура и искусство Древнего Рима» Требования для дифференцированного зачета: перечислить несколько мифов и легенд Древней Греции. Ориентироваться в определениях «ионический», «дорический», «коринфский ордера», «храмы», «полисы». Владеть историей Древнего Рима (скульптура, мозаика, фрески, архитектура) Ученики должны знать: Истоки Римского театра. Римский театр эпохи республики. Римский театр императорской эпохи. Пример: устный ответ на 2 вопроса из списка.

арте, маски и их виды и т. д. Пример: устный ответ на 2 вопроса из списка.	
---	--

Примерные вопросы для контрольного урока (декабрь):

1. Как зародился античный театр?
2. Пик рассвета античного театра
3. Роль античного театра в становлении европейского театра. Периодизация античного театра.
4. Театр Древней Греции. Культ Диониса. Зарождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии.
5. Устройство греческого театра классического периода.
6. Общая характеристика и репертуар театра императорской эпохи. Постройка новых театров в Риме в конце I в. до н.э.
7. Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в варварских государствах раннего Средневековья (VI– VII вв. н.э.).
8. Общая характеристика эпохи Средневековья. Связь искусства жонглеров и гистрионов с античным искусством.
9. Церковный театр. Литургическая драма: Рождественский цикл. Драматургия народного календаря: Святки. Карнавал. Майские праздники.
10. Жанры средневекового театра: мистерия, миракль, моралите, фарс. Светский театр.
11. Окончание античного театра и его «жизнь в веках».

Примерные вопросы для контрольного урока (май):

1. Рассказать Мифы или легенды Древней Греции.
2. Зарождение римского сценического искусства.
3. Типы театральных построек римлян.
4. «Греко-римский» тип театрального здания.
5. Статус актера.
6. Эволюция сценических жанров.
7. «Мерцающая живопись» Древнего Рима.
8. Самые известные скульптуры Древнего Рима.
9. Творчество Гнея Невия, Плавта, Теренция.
10. "Наука поэзии" Горация. Трагедии Сенеки.

Второй год обучения - 4 класс

Текущая и промежуточная аттестация

I полугодие	II полугодие
Текущий контроль (декабрь) контрольный урок	Промежуточная аттестация (май) Контрольный урок

Контрольный урок «Развитие театра в эпоху Средневековья», «Развитие театра в эпоху Возрождения». Требования для контрольного урока: знать отличия романтического от готического стиля. Владеть хроникой монашеских орденов в Средневековой Европе. Знать Ученики должны знать: определения «рыцарские романы», «замки», «трубадуры», «труверы», «миннезингеры», «менестрели», «скальды» и их деятельность. Пример: устный ответ на 2 вопроса из списка.	Контрольный урок «Театр французского классицизма» Требования для дифференцированного зачёта: знать о характере актерского искусства эпохи французского классицизма. Обозначить значение сценической школы классицизма в истории театра. Определить сущность эстетики классицизма как художественного направления и его задачи. Указать на особенности эстетики французского классицизма. Ученики должны знать: определения- комедия, драма, трагедия, классицизм; закон трех единств и др. Пример: устный ответ на 2 вопроса из списка.
--	--

Примерные вопросы для контрольного урока (декабрь):

1. Общая характеристика культуры эпохи Средневековья: ее периодизация, связь с христианской религией. Церковная драма.
2. Борьба церкви против античного театра, сельских игрищ, массовых представлений.
3. Литургическая и полулитургическая драма. Светская драматургия.
4. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.
5. Появление новых жанров и форм театрального искусства.
6. Строительство и усовершенствование театральных зданий нового типа.
7. Появление новых театральных профессий. Развитие новой театральной формы - классической оперы.
8. Репертуарный театр и антреприза.
9. Особенности развития итальянского театра Возрождения.
- 10.. Характеристика английского театра эпохи Возрождения. Творчество Шекспира.

Примерные вопросы для контрольного урока (май):

1. Характеристика общественно-политической и культурной жизни Франции XVII века.
2. Эстетика классицизма. "Поэтическое искусство" Н. Буало.
3. Закон трех единств.
4. Деятельность Французской театральной академии.
5. Трагедия "Сид" П. Корнея.
6. Драматургия Ж. Расина.
7. Творчество великого комедиографа Жана Батиста Мольера.

8. Организация и создание театра "Комедии Франсез".
9. Его роль и влияние на развитие театрального искусства в Европе.
10. Наиболее яркие представители театра французского классицизма.

Третий год обучения - 5 класс
Текущая и итоговая аттестация

I полугодие	II полугодие
Текущий контроль (декабрь) Контрольный урок	Итоговая аттестация (май) Экзамен
Контрольный урок «Театральная культура в эпоху Просвещения». «Русское театральное искусство от истоков до начала XIX века» Требования для контрольного урока: знать характерные черты эпохи Просвещения, особенности английского, немецкого, французского театров в эпоху Просвещения. Виды обрядов и игрищ в древней Руси. Особенность кукольного театра. Формы и жанры творчества скоморохов. Пример: устный ответ на 2 вопроса из списка.	Экзамен «Русское театральное искусство второй половины XIX века», «Русское театральное искусство XX века» Требования для дифференцированного зачёта: знать характерные черты театрального искусства второй половины XIX века. Основные тенденции развития театрального искусства XX в. в России. Появление режиссёрского театра в России. Особенности развития театра, основных представителей драматургии, их творчество, выдающихся деятелей театра (режиссёров, художников, актёров) и их вклад. Пример: устный ответ на 2 вопроса из списка.

Примерные вопросы для контрольного урока (декабрь):

1. Определить характерные черты эпохи Просвещения.
2. Назвать три периода в развитии просветительского искусства.
3. Каковы особенности английского театра эпохи Просвещения?
4. Назовите драматургов французского Просвещения.
5. Проблематика комедии Шеридана «Школа злословия»
6. Каковы особенности немецкого театра эпохи Просвещения?
7. В чем заключается реформа итальянского театра К. Гольдони? Назовите основных героев его комедий.
8. Каковы особенности развития французского театрального искусства?
9. Какие элементы театра появились в первобытном обществе?
10. Какие виды обрядов и игрищ существовали в древней Руси?
11. Кто такие скоморохи? Когда впервые появилось документальное упоминание о них?

12. Какие категории скоморохов существовали на Руси?
13. Каковы формы и жанры творчества скоморохов?
14. В чем особенность кукольного театра, театра Петрушки?
15. Против каких явлений были направлены выступления скоморохов?
16. За что преследовали скоморохов церковь и государство?
17. Какова структура городских праздников, гуляний, увеселений в XVIII-XIX веках?
18. Какое место занимали скоморохи в структуре народных праздников?
19. Каковы особенности жанра «Медвежья потеха»?
20. Какие новые жанры скоморошеского искусства появились в XIX веке?

Примерные вопросы для итогового экзамена (май):

1. Какие характерные черты определяют театральное искусство второй половины XIX века?
2. Какое место в театральном искусстве занимает драматургия А. Н. Островского?
3. Какие темы отражены в драматургии Островского?
4. Как А.Н. Островский оценивал положение театрального дела в России? Что предлагал для изменения и борьбы с рутиной в театральном искусстве?
5. Каково значение А. Н. Островского для современной сцены?
6. В чем выражается своеобразие сатирических приемов Салтыкова-Щедрина в пьесах «Смерть Пазухина» и «Тени»?
7. Какая тема объединяет трилогию А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина»?
8. Какое место в конфликте драмы «Власть тьмы» Толстого занимает образ Акима? Матрены? 9. Что отмечает Толстой в комедии «Плоды просвещения»?
10. На чем строит конфликт Л. Толстой в драме «Живой труп»? Как он относится к главному герою? Осуждает или оправдывает его?
11. Смещение каких направлений проявилось в драматургии и театре на рубеже XIX -XX вв.?
12. Какие основные тенденции развития театральной культуры в XX веке?
13. Какая тема является основной в творчестве А. П. Чехова? В чем состоит новаторство драматургии А. П. Чехова?
14. Какие проблемы, связанные с творчеством, поднимает Чехов в пьесе «Чайка»?
15. Какова главная направленность драматургии А. М. Горького? Назовите пьесы, написанные им.

16. В чем заключается противоречивость его мировоззрения?
17. Какие проблемы А. М. Горький поднимает в пьесе «На дне», «Дачники», «Варвары»?
18. Каковы художественные особенности драматургии Л. Андреева?
19. В чем проявляется своеобразие символизма А. А. Блока?
20. Понятие теории и эстетики театрального искусства А. Я. Таирова и его камерный театр?

**Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
(Тестирование или экзаменационные билеты)**

Примерный Тест (письменное тестирование).

1) Первые театральные представления древней Греции включали:

- А) Только актеров
- Б) Актера и хор
- В) Только хор
- Г) Хор и два актера

2) Автором трилогии «Орестея» является

- А) Софокл;
- Б) Еврипид;
- В) Аристофан;
- Г) Эсхил;
- Д) Гомер.

3) В древнегреческой драме катарсис –

- А) Очищение
- Б) Переживание
- В) Страсть
- Г) Узнавание

4) Мистерия — это жанр принадлежащий

- А) французскому театру 16 века;
- Б) театру Эпохи Просвещения;
- В) театру Эпохи Возрождения;
- Г) театру Средневековья.

5) Веселые сцены на бытовые темы — это...

- А) Фарс
- Б) Миракль

- В) Моралите
- Г) Мистерия.
- Д) Комедия дель арте

6) Система Станиславского теоретически выразила реалистическое направление в театральном искусстве, которое режиссер назвал:

- А) искусством переживания;
- Б) искусством представления;
- В) биомеханикой;
- Г) искусством отчуждения от образа;
- Д) искусством второго плана.

7) В основе древнегреческой драматургии лежат

- А) истории;
- Б) сказки;
- В) мифы;
- Г) реальные события;
- Д) саги.

8) Кто является автором произведения «Синяя птица»?

- А) Ганс Христиан Андерсен
- Б) Морис Метерлинк
- В) Оскар Уайльд
- Г) Герхарт Гауптман

9) Какой город принято считать родным городом Уильяма Шекспира?

- А) Кентербери;
- Б) Лондон;
- В) Сток-он-Трент;
- Г) Стратфорд-на-Эйвоне.

10) Какая пьеса из перечисленных является одной из самой ранних работ Шекспира?

- А) Сон в летнюю ночь
- Б) Двенадцатая ночь
- В) Ричард III
- Г) Гамлет

11) Первой в истории русской драматургии социально-политической комедией стала пьеса

- А) Фонвизина «Недоросль»
- Б) Фонвизина «Бригадир»
- В) Грибоедова «Горе от ума»
- Г) Островского «Гроза»

12) Кто из русских писателей особенно блистал на театральной сцене во времена правления Екатерины II (1762 – 1796):

- А) А. П. Сумароков;
- Б) М. В. Ломоносов;
- В) Д. И. Фонвизин
- Г) А. Н. Радищев

13) Автор драмы «Гроза»

- А) А. С. Пушкин;
- Б) А. Н. Островский;
- В) Салтыков-Щедрин;
- Г) Д. И. Фонвизин.

14) Артисты, игравшие на русских народных музыкальных инструментах и зарабатывающие плясками, песнями, шутками, фокусами, назывались _____. (Допишите в предложенную строку).

15) Жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходом, и также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы называется _____. (Допишите в предложенную строку).

16) Расположите театральные жанры в хронологическом порядке, впишите буквы предложенных вариантов в свободную строку:

- А) оперетта,
- Б) мистерия,
- В) трагедия,
- Г) пастораль

17) Расположите в цифровой последовательности цепочку действий из цитаты М. Чехова: «В процессе внимания вы внутренне совершаете одновременно четыре действия:

сами устремляетесь к нему;
 вы проникаете в него;
 вы держите незримо объект вашего внимания;
 вы притягиваете его к себе».

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

18) Установите соответствие между стилем и его определением. В свободную таблицу впишите верное соответствие элементов.

Стиль	Определение стиля
1. Барокко	А) Стиль 17-18 веков, сложившийся под влиянием эстетики Возрождения, ориентирующийся на античное наследие как на непревзойденный образец. Основные каноны творчества - равновесие красоты и истины, ясность логики.
2. Классицизм	Б) Стиль, сформировавшийся в первой половине 19 века. Для него характерно яркое индивидуально-личностное начало, отражение внутреннего мира человека, интерес к старинным сказаниям, преданиями и легендам, обращение к национальным истокам.
3. Романтизм	В) Стиль, господствовавший с конца 16-го по первую половину 18 века. Искусство этого периода характеризовалось весьма вычурными, причудливыми формами, сложностью, пышностью. Одновременное стремление к величию и декоративности.
4. Реализм	Г) Стиль, сформировавшийся в европейской культуре в 18-19 веках. Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных характеров, одухотворённой и целительной природы.

Номер стиля	Буква определения стиля
-------------	-------------------------

19) В соответствующие колонки впишите названия произведений Шекспира: «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Король Джон», «Отелло», «Гамлет», «Буря», «Зимняя сказка», «Укрощение строптивой»:

комедии	трагедии	хроники	драм

Примерные Билеты к экзамену по предмету «История театрального искусства»

Вариант 1.

1 Билет

Вопрос 1 – Возникновение Древнегреческого театра.

Вопрос 2 – «Азбука театра» - антракт, монолог.

Вопрос 3 – Рецензия на спектакль, просмотренный учащимся.

2 Билет

Вопрос 1 – Театральное искусство во времена Средневековья (Литургическая драма, Жанры городской религиозной драмы).

Вопрос 2 – «Азбука театра» - бутафория, котурны.

Вопрос 3 - Рецензия на спектакль, просмотренный учащимся.

3 Билет

Вопрос 1 - Театральное искусство во времена Средневековья (Ярмарочный театр).

Вопрос 2 – «Азбука театра» - декорация, пантомима.

Вопрос 3 - Рецензия на спектакль, просмотренный учащимся.

4 Билет

Вопрос 1 – Театр эпохи Возрождения. Италия «Комедия масок».

Вопрос 2 – «Азбука театра» - бенефис, реквизит.

Вопрос 3 - Рецензия на спектакль, просмотренный учащимся.

5 Билет

Вопрос 1 - Театр эпохи Возрождения. Англия. Театр Шекспира.

Вопрос 2 – «Азбука театра» - грим, дирижер.

Вопрос 3 - Рецензия на спектакль, просмотренный учащимся.

6 Билет

Вопрос 1 - Возникновение жанра Оперы.

Вопрос 2 – «Азбука театра» - аншлаг, Мельпомена.

Вопрос 3 - Рецензия на спектакль, просмотренный учащимся.

7 Билет

Вопрос 1 – Искусство Балета.

Вопрос 2 – «Азбука театра» - водевиль, оркестр.

Вопрос 3 - Рецензия на спектакль, просмотренный учащимся.

8 Билет

Вопрос 1 – Театр Просвещения – новые правила, свежие идеи.

Вопрос 2 – «Азбука театра» - диалог, мимика.

Вопрос 3 – Рецензия на спектакль, просмотренный учащимся.

9 Билет

Вопрос 1 – Возникновение русского театра. Русский театр 18 века.

Вопрос 2 – «Азбука театра» - мизансцена, репертуар.

Вопрос 3 – Рецензия на спектакль, просмотренный учащимся.

10 Билет

Вопрос 1 – Музыкальный театр. Великие театры мира.

Вопрос 2 – «Азбука театра» - режиссер, зритель.

Вопрос 3 – Рецензия на спектакль.

!

- первый вопрос билета предполагает развернутый устный ответ на предложенную тему;

- второй вопрос – это краткая расшифровка театральных терминов;

- третий вопрос – подготовленный дома материал (рецензия на спектакль, просмотренный учащимся в течение года).

2 вариант Билетов

Билеты к экзамену по предмету «История театрального искусства»

1 Билет

Вопрос 1 – Возникновение Древнегреческого театра.

Вопрос 2 – Что Вы знаете о К. С. Станиславском и его творчестве?

2 Билет

Вопрос 1 – Театральное искусство во времена Средневековья (ярмарочный театр).

Вопрос 2 – Расскажите о любимых артистов театра и кино.

3 Билет

Вопрос 1 – Театр эпохи Возрождения. Италия. Комедия «дель арте».

Вопрос 2 – Какими качествами должен, с Вашей точки зрения, обладать актер?

4 Билет

Вопрос 1 – Театр эпохи Возрождения. Англия. Театр Шекспира.

Вопрос 2 – Расскажите о театрах своего города.

5 Билет

Вопрос 1 – История русского театра. Народные истоки русского театра.

Вопрос 2 – Назовите известных вам современных театральных режиссёров.

6 Билет

Вопрос 1 – Русский театр XVIII века (характеристика профессионального театра).

Вопрос 2 – Какую музыку Вы слушаете? Назовите любимые произведения и их авторов. Произведения каких композиторов Вам нравятся?

7 Билет

Вопрос 1 – Музыкальный театр (краткая характеристика, перечислить ведущие музыкальные театры мира).

Вопрос 2 – Зачем нужен театр сегодня?

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 неуважительной 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 фортепиано, звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баскин В. Алиса в стране чудес. Детский мюзикл -Композитор Санкт-Петербург, 2021-72с;
2. Гладков Г. Город мастеров. Мюзикл в двух частях по мотивам одноимённой пьесы Тамары Габбе. Либретто и стихи Леонида Палея -Композитор Санкт-Петербург, 2023-192с;
3. Гладков Г. Женитьба гусара. Музыкальная комедия в 2 актах по мотивам старинных русских водевилей. Пьеса А. Борисова и С. Дружининой. Стихи Ю. Кима. Клавир -Композитор Санкт-Петербург, 2024- 193с;
4. Десятников Л. Витамин роста. Классическая опера для детей. Клавир - Композитор Санкт-Петербург. 2016-96с;
5. Зелигер К., Голь Н. Сказка Дядюшки Римуса. Ноты, 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2022-64с;
6. Козлова Т. М. «Музыкальный зоопарк». Вокально-инструментальный цикл. Ноты, 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2025-40с;
7. Пеева И. А., Артёмова Н. А. «Золотая рыбка». «Сон в зимнюю ночь». Оперы-сказки. Ноты - Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2023-156с;
8. Плешак С. Маленький принц. Опера-мюзикл по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Либретто Любови Борухзон. Клавир -Композитор Санкт-Петербург, 2024-96с;
9. Сморгонская Д. Чиполлино. Мюзикл. Для детских музыкальных студий и театров -Композитор Санкт-Петербург, 2021-76с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

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 «Медия»
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)