

**БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3» ГОРОДА ОМСКА**

«Принято»

На заседании педагогического совета

БОУ ДО «ДШИ №3» г. Омска

Протокол № 1 от 31.08.2023 г.

«Утверждаю»

Директор БОУ ДО «ДШИ №3» г. Омска

С.Н. Маспанова

01.09.2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
«БЕСЕДЫ О ТЕАТРЕ»**

(срок обучения 4 года)

г. Омск

Составители:

преподаватель театрального отделения БОУ ДО «ДШИ №3» города Омска,
Хохлов Е.И.;

преподаватель хореографического отделения БОУ ДО «ДШИ №3» города Омска,
Гапоненко Т.В.;

заведующая музыкальным отделением БОУ ДО «ДШИ №3» города Омска,
Литвинова О.Г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

1. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Беседы о театре» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Программа обучения по предмету «Беседы о театре» способствует постепенному формированию у учеников базовых знаний о театральном искусстве, истории театра, видах и жанрах театрального искусства. Дает базовые знания основных понятий и специфики «театрального языка». Параллельно с этим, занятия по предмету «Беседы о театре» способствуют формированию эстетических и культурных ценностей, прививают навык понимания театрального искусства и формирует зрительскую культуру.

Данный курс необходим и неотъемлемо связан с другими предметами театрального направления (основы актерского мастерства, сценическое движение, художественное слово) т.к. теоретические знания в рамках театрального искусства позволяют расширить спектр знаний и как следствие, качества восприятия театрального искусства.

Программа включает в себя несколько разделов, поэтапное овладение которыми позволит ученикам сформировать базовое знание по предмету.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Беседы о театре» В ДШИ №3 города Омска составляет 3 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени за 4 года составляет: 136 часов

Сведения о затратах учебного времени

Год обучения	1-й год	2-й год	3 год	4 год	Итог о часов
Вид нагрузки (в часах)/кол-во уч. недель	-	34	34	34	102
Аудиторная	-	34	34	34	102
Максимальная учебная нагрузка	-	34	34	34	102

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств.

Аудиторные занятия: 2-4 год обучения – по 1 часу в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий.

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Цель и задачи учебного предмета.

Цель программы «Беседы о театре»- сформировать комплекс качеств личности ребенка, как культурного и нравственного субъекта общества, способного четко понимать и различать нормы и принципы культурного взаимодействия со средой.

Задачи:

- формирование стойкого интереса у детей к театральному искусству в целом и к предмету «Беседы о театре» в частности;
- формирование базовых теоретических знаний в рамках театрального искусства, общей картины истории развития и современных форм театра;
- формирование зрительской культуры учащихся; стимулирование «грамотного восприятия» спектаклей;

- обогащение внутреннего мира учащихся, их кругозора и общей эрудиции;
- поэтапное обучение основам теории театрального искусства;
- обучение возможности применять полученные знания на практике (практические задания, игры);
- развитие личностных этических и эстетических качеств учащихся;
- формирование у учащихся личностного целостного эстетического отношения к театральному искусству;
- развитие творческого потенциала детей;
- способствовать пониманию синтеза теоретических и практических знаний в рамках театрального искусства.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с учеником и 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».

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 учебного предмета

Кадровые:

- педагог с высшим или средним специальным образованием, владеющий знаниями и умениями в области преподавания предметов театрального цикла.

Организационные:

- формирование групп учащихся по итогам вступительных экзаменов, а также с учетом перевода на следующий год обучения;

- учет возрастных особенностей детей при формировании группы;

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;

- методические рекомендации;

- наличие учебной и методической литературы для детей и педагога;

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил;

- необходимое оборудование для работы в материале;

- учебная мебель;

- видеомаягнитофон, DVD;

- проектор и экран;

- слайды, диски;

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;

- видеотека;

- наличие сети Интернет;

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;

- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

1 год обучения (2 класс)

№	Наименование разделов и тем	Кол-во часов	теория	практика
1	Вводный раздел	3		
	1.1. Театр и его место в системе художественной культуры.		1	1
	1.2. Театр и его роль в обществе. Функции театра.		1	
2	Теория театрального искусства (ознакомительный курс)	9		
	2.1. Разнообразие форм и видов театрального искусства		1	8
3	Основы сценографии и костюма	8		
	3.1. Элементы сцены и декорации.		1	1
	3.2. Сцена и техническое оборудование сцены.		1	1
	3.3. Декорации. Виды декораций.		1	1
4	3.4. Изготовление декораций и костюмов.	6		
	Краткая история театра		1	1
	4.1. Представления в Греции.		1	1
5	4.2. Средневековый театр.	8	1	1
	4.3. Театр эпохи Возрождения.		2	6
	Подготовка итогового творческого доклада			

	Итого:	34	12	22

2 год обучения (3 класс)

№	Наименование разделов и тем	Кол-во часов	теория	практика
1	Вводный раздел	2		
	1.1.Повторение пройденного материала.		1	
	1.2. Театр, как синтетический вид искусства.		1	
2	Теория театрального искусства (ознакомительный курс)	9		
	1.Разнообразие форм и видов театрального искусства.		1	8
3	Основы сценографии и костюма	6		
	1. Современное техническое оборудование сцены.		1	1
	2. Композиция. Типы композиции.		1	1
	3. История театрального костюма.		1	1
4	Краткая история театра (ознакомительный курс)	8		
	1. Представление мистерий. Развитие светских форм средневекового театра.		2	1
	2. Возникновение театра в России.		1	1
	3. Русский театр второй половины XIX -- начала XX вв.		2	1
5	Подготовка итогового творческого доклада	9	2	7
	Итого:	34	13	21

3 год обучения (4 класс)

№	Наименование разделов и тем	Кол-во часов	теория	Практика
1	Вводный раздел 1.1.Повторение пройденного материала. 1.2.Роль театрального искусства в современном обществе	2	1 1	
2	Теория театрального искусства 1.Система К.С. Станиславского. Работа актера над собой. 2. Работа актера над ролью.	7	3 4	
3	Основы сценографии и костюма 1. Сценография кукольного спектакля 2. Сценография массовых мероприятий и праздников на улице 3. Роль театрального костюма в культуре и истории 4. Детский исторический и театральный костюм.	8	1 1 1 1	1 1 1 1
4	Краткая история театра 1.Русский театр второй половины 20 века. 2. Современный зарубежный театр 3. История Курского театрального искусства 4. Курские театры сегодня.	9	1 1 2 1	
5	Подготовка итогового творческого доклада.	8	3	4 5
	Итого:	34	21	13

Годовые требования

1 год обучения

1. Вводный раздел

1.1. Театр и его место в системе художественной культуры. Термины «театр», «культура», «художественная культура». Специфика театрального искусства и проблемы ее изучения.

1.2. Театр и его роль в обществе. Функции театра (идеологическая, развлекательная, познавательная, релаксирующая, социальная и др.)

2. Теория театрального искусства (ознакомительный курс)

2.1. Разнообразие форм и видов театрального искусства (балет, драматический театр, кукольный театр, мюзикл, театр одного актера, оперный, оперетта). Театр – как вид искусства. Понятия «форма» и «вид» театрального искусства. Их отличительные черты.

3. Основы сценографии и костюма (ознакомительный курс). Термин «сценография» в театральном искусстве. Устройство театральной сцены, современное техническое оснащение театров. Термин «декорация», жесткие и мягкие декорации. Изготовление макета сцены, эскиза театрального костюма (на выбор).

4. Краткая история театра (ознакомительный курс)

4.1. Представления в Греции. Истоки римского театра. Импровизированная комедия ателлана. Возникновение римской трагедии. Организация театральных представлений. Зрелища цирка и амфитеатра. Бродячие труппы мимов. Причины упадка театрального искусства в эпоху поздней античности.

4.2. Средневековый театр.

Причины возникновения церковного театра. Эволюция форм церковного театра (литургическая драма, полулитургическая драма, миракль).

Представление мистерий. Развитие светских форм средневекового театра (моралите, соти, фарс).

4.3. Театр эпохи Возрождения. Комедия «дель арте». Слезная комедия и мещанская драма. Сатирическая комедия 1720-30-х гг.

5. Подготовка итогового творческого доклада.

Доклад готовят в течении всего учебного года. Каждому ученику выдается тема, над которой он работает, а в конце года выступает с докладом перед всей группой.

Темы подбираются с учетом успеваемости и лабильности ученика

Примерные темы:

- Театр античности
- Театр средних веков
- Театр эпохи возрождения
- Русский царский театр
- Скоморохи
- Менестрели

2 год обучения

1. Вводный раздел.

1.1. Повторение пройденного материала за первый год обучения. Виды театрального искусства, краткая история театра. Основные термины сценографии.

1.2. Театр, как синтетический вид искусства. Литература, музыка, архитектура, живопись и др. виды искусства, их роль в театральном

творчестве.

2. Теория театрального искусства (ознакомительный курс)

2.1. Разнообразие форм и видов театрального искусства: театр абсурда, детский, театр зверей, пантомима, театр пародии, театр песни, театр поэзии, сатиры, театр танца.

3. Основы сценографии и костюма (ознакомительный курс)

3.1. Современное техническое оборудование сцены.

- круг на сцене,
- накладной круг и лента,
- люки и плунжера,
- колосники и штанкеты.

Правильное и технически безопасное использование данных технических приспособлений современной сцены. Возможности техники в создании художественной целостности постановки.

3.2. Композиция. Типы композиции.

Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов. Главные формальные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному (наличие доминанты), уравновешенность.

3.3. История театрального костюма.

костюм, как элемент оформления спектакля. Три основные типа театрального костюма: персонажный, игровой и одежда действующего лица. История театрального костюма в России: костюмы ряженых, карнавальные костюмы при Петре I.

4. Краткая история театра (ознакомительный курс)

1. Представление мистерий. Развитие светских форм средневекового театра (моралите, соти, фарс).

2. Возникновение театра в России. Возникновение профессионального театра Первые актеры. Развитие театрального искусства в России.

3. Русский театр второй половины XIX -- начала XX вв. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, Э.

Мейерхольда.

5. Подготовка итогового творческого доклада.

Доклад готовят в течении всего учебного года. Каждому ученику выдается тема, над которой он работает, а в конце года выступает с докладом перед всей группой.

Темы подбираются с учетом успеваемости и лабильности ученика

Примерные темы:

- Театр Дель-арт
- Русский театр в годы войны
- Русский театр и К.С. Станиславский

3 год обучения

1.Вводный раздел. Повторение пройденного материала за второй год обучения: формы и виды театра, основы композиции в сценографии, краткая история театра. Роль театра в современном обществе, влияние театрального искусства на жизнь людей. Формирование художественного вкуса посредством театрального искусства.

2.Теория театрального искусства.

Биография К.С. Станиславского, история создания его системы. Разбор элементов системы. Работа актера над собой и над ролью. Школа переживания,ее основное отличие от школы представления.

3.Основы сценографии и костюма.

Особенности построения декораций в кукольном спектакле. Театр Образцова. Принципиальные отличия сценографии массовых представлений от традиционной театральной.

Влияние культуры и истории на театральный костюм. История развития детского бытового костюма. Современные театральные костюмы для детей. Изготовление карнавальных костюмов своими руками.

4.Краткая история театра.

Русский театр второй половины 20 века. Современные театральные школы. Известные драматурги 20 века в России; знаменитые актеры – А. Фрейндлих, М. Боярский, И. Краско, И. Скляр и мн. др.Современные театральные школы в России: С-Петербургская государственная академия театрального искусства; Театральный институт им. Бориса Щукина; Школа-студия МХАТ;

Театральная школа «Образ» и др.

Тенденции развития современного зарубежного театра.

Курский театр – старейший театр в России. Крепостной театр. Театр братьев Барсовых. Михаил Семенович Щепкин – знаменитый курский актер. Старые и новые здания курских театров. Просмотр спектаклей в курском драматическом театре им. А.С. Пушкина, ТЮЗе «Ровесник».

5. Подготовка итогового творческого доклада.

Доклад готовят в течении всего учебного года. Каждому ученику выдается тема, над которой он работает, а в конце года выступает с докладом перед всей группой. Тему доклада ученик выбирает самостоятельно. Доклад является первой частью экзамена.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или контрольном уроке в конце каждого года обучения.

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- необходимыми знаниями в области теории театра в рамках программы, краткую историю, основные понятия;
- знаниями профессиональной терминологии;
- умением проводить первичный анализ театральной постановки;
- умением отличать виды театрального искусства и ориентироваться в исторических театральных направлениях;
- умением определять жанр, вид, эпоху, основные особенности и специфику театральной постановки.

В результате комплексного эстетического развития учащийся формирует навыки понимания (соответственно возрасту) произведений театрального искусства и развивает общие культурно-этические качества личности.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Виды аттестации по предмету «Беседы о театре»: 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 «Беседы о театре».

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании полугодий учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок. Промежуточная аттестация по предмету «Беседы о театре» 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. Требования к экзамену образовательная организация разрабатывает самостоятельно.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

4 (отлично) – качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических навыков.

4 (хорошо) – грамотное исполнение с небольшими недочетами.

3 (удовлетворительно) – исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая подготовка.

2 (неудовлетворительно) – непонимание материала и отсутствие психофизического развития в данном предмете. причине, отсутствие интереса к предмету.

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение по предмету «Беседы о театре» предполагает аудиторские занятия, которые 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.

VI. 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. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.

5. Барбой Ю.М. Структура действия и современный спектакль. Л., 1975.
6. Берков П.Н. Русская народная драма XVII-XX веков. М., 1953.
7. Давыдова М.В. Очерки по истории русского театрально-декорационного искусства XVIII-начала XX века М., 1974.
8. История русского театра. М., 1976.
9. История советского театроведения.1917-1941. М. 1981
- 10.Пави П. Словарь театра. М., 1991.
- 11.Сахновский-Панкеев В.А. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. Л., 1969.
- 12.Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988. Работа актера над собой. М., 1989
- 13.Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
- 14.Амиргазеева О.А. Самые знаменитые мастера балета России. М. 2004.
- 15.Анненский И.Ф. Драма настроения: «Три сестры»//Книга отражений М.,1979.
- 16.Берковский Н.Я. Литература и театр. М., 1969.
- 17.Владимиров С. В. Действие в драме. Л., 1964.
- 18.Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русская устная народная драма. М., 1959.
- 19.«Горе от ума» на русской и советской сцене: свидетельства современников. Под ред. О.М.Фельдмана. М., 1987.
- 20.Горкин А.П. Русский драматический театр. Энциклопедия. М., 2001.
- 21.Громов П.Ансамбль и стиль спектакля// Громов П. Герой и время. Л.,198.1
- 22.Григорьев А.А. Драма и театр //Эстетика и критика. М., 1980.
- 23.Дмитриев Ю.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): Учеб. пособие для ин-тов культуры и культ-просвет.училищ. М., 1986.
- 24.Дурылин С.Н. Пушкин на сцене М., 1951.
- 25.Зеленая Р. Разрозненные страницы. М., 2006.

26. Звезды малого театра. М., 2002.
27. Звезды театра российской армии. М., 2002.
28. Звезды столичной сцены. М., 2002.
29. Звезды петербургской сцены. М., 2003.
30. Ивашнев В. И. О проблемах развития современного советского документального театра (автореферат диссертации). М., 1977.
31. История русского драматического театра: от его истоков до конца 20 века. Учебник. М., 2004.
32. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
33. Калмановский Е. Книга о театральном актере. Л. 1984.
34. Кон. И. Люди и роли// Новый мир. №12. 1970.
35. Костелянец Б. Драма и действие. Л., 1978.
36. Костелянец Б. Драматическая активность// Театр. №5. 1979.
37. Костелянец В.О. Лекции по теории драмы. Драма и действие. Л., 1976
38. Малый театр СССР. 1824-1917. М., 1978.
39. Красовская В.Н. Русский балетный театр от возникновения для середины 19 века. М., 2008.
40. Крымова Л. Имена избранного в трёх книгах М., 2005.
41. Михайлова А. Пространство для игры// Театр .1983. №6.
42. Мокульский С. Изучение специфики театра// Наука о театре. Л., 1975.
43. Мусский И.С. Сто великих режиссеров М., 2008
44. Нелидов В.А. Театральная Москва. 40 лет московских театров. М., 2002.