

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Таганрогская школа искусств»

Дополнительная общеразвивающая программа
в области театрального искусства

по учебному предмету

«АЗБУКА ТЕАТРА»

Таганрог 2020г.

«Одобрено»
Методическим советом
МБУ ДО «ТШИ»

« 11 » 06 2020 г.

«Утверждаю»
Директор Малыхин С.М.

« 11 » 06 2020 г.

Составитель: **Савченко Ирина Сергеевна** – преподаватель МБУ ДО «Таганрогская школы искусств»

Рецензент: **Зуева Ольга Николаевна** – преподаватель ПЦК «Вокальное искусство» ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж»

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

3. Требования к уровню подготовки учащихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Список литературы и средств обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Предмет «Беседы о театре» является частью дополнительной общеразвивающей программы в области театрального искусства «Азбука театра» и предназначен для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-12 лет.

Данная программа составлена на основе Примерной программы по учебному предмету «Азбука театра» (разработчик - Н.Н.Суворова, директор Детской школы театрального искусства имени А.Калягина, г. Вятские Поляны Кировской области, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор - И.Е. Домогацкая, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук, г. Москва, 2013 г.) и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191 - 01-39/06-ГИ).

Учебный предмет «Беседы о театре» относится к историко-теоретической предметной области и способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника творческой самодеятельности.

Целевая направленность программы - введение учащихся в мир театрального искусства, формирование первоначальных знаний о театре как явлении культуры.

Учебный предмет знакомит учащихся с основными явлениями в мире театрального искусства, в том числе, самодеятельными и учебными театрами, с работой существующих в театре цехов и профессий, второй год обучения направлен также на формирование знаний о знаменитых российских и зарубежных профессиональных театрах.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Беседы о театре» составляет 1 год.

Продолжительность учебных занятий в году - 36 недель.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени составляет 54 часа максимальной учебной нагрузки, из них: 36 часов - аудиторная нагрузка, 18 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид нагрузки (в часах):

Аудиторная	36
Внеаудиторная (самостоятельная)	18
Максимальная учебная нагрузка	54

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия - по 1 часу в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) - 0,5 часа в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (от 6 человек). Продолжительность урока - 45 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

формирование первоначальных историко-теоретических знаний о театральном искусстве, воспитание основ зрительской культуры, художественного вкуса.

Задачи:

- формировать знание базовых понятий театрального искусства;
- развивать знания об основных театральных профессиях;
- познакомить со знаменитыми отечественными и зарубежными театрами.
- создавать условия для общекультурного воспитания, формирования основ зрительской культуры.

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;
- 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 программы используются следующие методы обучения:

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

Описание материально-технических условий реализации 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 санитарных норм и правил;
- необходимое оборудование для работы в материале;
- учебная мебель;
- видеомаягнитофон, DVD;
- проектор и экран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- школьная библиотека, видеотека;
- наличие сети Интернет.

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

№ темы	Темы уроков	Общий объем времени в часах		
		Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
Раздел 1. «Его величество - спектакль»				
1.1	Театр как вид искусства.	2	1	3
1.2	Создание спектакля: писатель, сценарист, режиссер	2	1	3
1.3	Создание спектакля: художник, декорации, бутафория, реквизит	2	1	3
1.4	Техника сцены	2	1	3
1.5	Музыка в театре	2	1	3
1.6	Дирижер и оркестр в музыкальном театре	2	1	3
Раздел 2. «Виды театров»				
2.1	Драматический театр	1	0,5	1,5
2.2	Театр оперы и балета	1	0,5	1,5
2.3	Театр кукол.	1	0,5	1,5
2.4	Другие виды театров.	1	1	2
	Тест по итогам полугодия	1	-	1
Раздел 3. «Разнообразие и богатство театрального искусства».				
3.1	Разнообразие театральных жанров (драма, комедия, трагедия)	2	1	3
3.2	Буффонада	1	0,5	1,5
3.3	Водевиль	1	0,5	1,5
3.4	Мюзикл	1	0,5	1,5
3.5	Опера и оперетта.	2	1	3
3.6	Балет.	2	1	3
3.7	«Бибабо». Различные представления театров кукол.	2	1	3
Раздел 4. «Знаменитые театры России»				
4.1	Большой театр. Академический Мариинский театр оперы и балета	1	0,5	1,5
4.2	Малый театр. МХТ им. Чехова. Театр им. Вахтангова.	1	0,5	1,5
4.3	Театр Ленинского комсомола («Ленком»)	1	0,5	1,5
4.4	Детский музыкальный театр им.Н. Сац. Театр кукол им. С.Образцова, РАМТ, ТЮЗ	1	0,5	1,5
Раздел 4. «Знаменитые зарубежные театры»				
5.1	Театр «Олимпико», «Ла Скала», «Гранд Опера», «Ковент-Гарден».	1	0,5	1,5
5.2	Венская опера. Метрополитен-опера. Театр «Глобус» в Лондоне.	1	0,5	1,5
5.3	Камеди Франсез, Театр-музей марионеток в Палермо	1	1	1,5
	Итоговый урок	1	-	1
	Всего:	36	18	54

Раздел 1. Его величество - спектакль.

Тема 1.1. Театр.

Знакомство с представлением учащихся о театре. Предлагается выполнить творческое задание: ученики выполняют в технике аппликаций или рисунка образ театра из своих фантазий, а затем сочиняют театрализованное представление и его героев.

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.

Тема 1.2. «Создание спектакля: писатель, сценарист, режиссер».

Роль писателя, сценариста, режиссера в создании спектакля. Профессия режиссера - профессия XX века. К.С.Станиславский и В.И. Немирович - Данченко.

Тема 1.3. «Создание спектакля: художник, декорации, бутафория, реквизит».

Знакомство с мастерской художника-декоратора, художника-костюмера. Сценография. Знакомство с эскизами к различным детским спектаклям известных художников (например, С. Бархин, О. Шентис).

Тема 1.4. «Театральный билет». Техника сцены

Техника сцены: авансцена, виды занавесов, софиты, декорации, панорама, задник, оркестровая яма и т.д. Современная техника сцены. Устройство зрительного зала в театре.

Тема 1.5. Музыка в театре.

Музыка в театре. Музыкальное оформление спектакля. Драматургическая роль музыки. Музыка к драматическим спектаклям. Музыкальное оформление спектакля, посещаемого учащимися в рамках внеклассной работы.

Тема 1.6. Дирижер и оркестр в музыкальном театре.

Дирижер как один из создателей спектакля и руководитель оркестра.

Музыканты оркестра и их инструменты. Виды оркестров.

Раздел 2. «Виды театров».

Тема 2.1. Драматический театр

Драматический театр — один из основных видов театра.

Спектакль в драматическом театре основывается на литературном произведении — драме или сценарии, предполагающем импровизацию.

Основным средством выразительности для артиста драматического театра, наряду с физическими действиями, является речь, — в отличие от оперы, где содержание спектакля раскрывается в музыке и пении, и балета, где оно воплощается в музыкально-хореографических образах, танце и пантомиме.

При этом драматический театр в наибольшей степени является искусством синтетическим: он может включать в себя в качестве полноправных элементов и вокал, и танец, и пантомиму.

Тема 2.2. Театр оперы и балета.

Здание музыкального театра, в котором проходят, прежде всего, представления оперы и балета. Здание оперного театра имеет большую сцену с дорогостоящим техническим оборудованием, оркестровую яму и зрительный зал в один или несколько ярусов, располагающихся друг над другом или в виде лож. Данная архитектурная модель оперного театра является основной.

Первые оперные театры. Две тенденции строительства.

Тема 2.3. Театр кукол.

Кукольный театр – особый вид театрального представления, в котором вместо актеров (или наряду с актерами) действуют куклы.

Вопреки распространённому мнению, кукольный театр ставит представления не только для детей. Зачастую у них есть спектакли и для взрослых. На сцене нет актёров, но есть куклы и те, кто ими управляют. А ещё есть смешанные представления, где персонажи, которых играют люди, взаимодействуют с куклами.

Тема 2.4. Другие виды театров.

Театр теней. Театр одного актера. Народный театр. Ледовое шоу. Иммерсивный театр. Подводный театр. И прочие...

Раздел 3. «Разнообразие и богатство театрального искусства».

Тема 3.1. В царстве Мельпомены и Талии (драма, комедия, трагедия).

Богатство и разнообразие театральных жанров (драма, комедия, трагедия). «Штрихи к жанрам».

Комедия. Это жанр, который достаточно часто использует школа театрального искусства, и который всегда нравится зрителям. Комедии носят легкий характер, а основной целью действия является ответная улыбка зрителя. В комедийных спектаклях высмеивают отрицательные черты характера и привычки, а также курьезные жизненные ситуации.

Драма. Является промежуточным звеном между трагедией и комедией. В драматических спектаклях освещаются всевозможные конфликты личности с окружающим ее миром или с собственным «я». Из-за

серьезности содержания, более сложного устройства характеров персонажей и более запутанной сюжетной линии драматические спектакли являются одним из любимых жанров зрителя и режиссера.

Мелодрама. Это пьеса, направленная на раскрытие чувственного мира героя. В спектакле обязательно присутствует острая интрига, раскрытие которой обычно происходит ближе к концу истории.

Трагедия. В основе спектаклей данного жанра лежит катастрофический исход, причиной которого является то, что главный герой идет против собственного мира, нарушая привычные устои и правила. Борьба длится на протяжении всего спектакля, а в конце драмы герой погибает. Большая часть трагедий написана в стихах, в которых реальность отображена в особо суровых красках.

Тема 3.2. Буффонада.

Буффонада. Это спектакль комического, карикатурного характера, в котором главными героями обязательно должны быть несколько Арлекино. В основу действий буффонады положены народные приемы, поэтому действие спектакля всегда происходит на площади. Высмеивание человеческих недостатков осуществляется за счет постоянного преувеличения негативных сторон.

Тема 3.3. Водевиль.

Водевиль. Является разновидностью легкой пьесы комедийного характера. Родина данного жанра — Нормандия. В водевиле используют легкие, сатирические куплеты, в которых высмеивают мелкие человеческие пороки: жадность, недоброжелательность и так далее. Поскольку в данном жанре недопустима грубость и напористость, все действия носят подчеркнуто мягкий характер.

Тема 3.4. Мюзикл.

Мюзикл. Весьма сложный и дорогостоящий для постановки жанр. Спектакль строится на отточенности актерского мастерства. Актеры стремятся донести до зрителя основную идею, используя хореографию, песни и диалоги.

«Штрихи к жанрам» - на примере детских мюзиклов: Д. Урбан, «Все мыши любят сыр», Г.Гладков, Ю. Энтин, «Бременские музыканты» и другие.

Тема 3.5. Опера и оперетта.

Особенности жанров оперы. «Штрихи к жанрам» на примере детских опер С. Баневича «Стойкий оловянный солдатик» или «Двенадцать месяцев», Б.Кравченко «Сказка о попе и его работнике Балде».

Тема 3.6. Балет.

Особенности жанров балета на примере балетов: П.И.Чайковский «Щелкунчик», С.С.Прокофьев «Золушка», К.С.Хачатурян «Чиполлино».

Тема 3.7. «Бибабо». Различные представления театров кукол.

Особенности жанров. Разыгрывание сценок театра «би-ба-бо».

Раздел 4. «Знаменитые театры России».

Знакомство с историей возникновения театров, архитектурой театральных зданий, театральными профессиями, репертуаром для детей.

Тема 4.1. Большой театр. Академический Маринский театр оперы и балета.

Тема 4.2. Малый театр. МХТ им. Чехова.

Тема 4.3. Театр им. Вахтангова. Театр Ленинского комсомола («Ленком»).

Тема 4.4. Детский музыкальный театр им. Н. Сац. Театр кукол им.С.Образцова, РАМТ, ТЮЗ.

Познакомить с репертуаром любительских детских театров, с формой их организации. Рассказать об интересных детских театральных коллективах, победителях всероссийских и международных фестивалей. Использовать на уроке видеофрагменты спектаклей.

Раздел 5. «Знаменитые зарубежные театры».

Тема 5.1. Театр «Олимпико». «Ла Скала» «Гранд Опера». «Ковент-Гарден».

Тема 5.2. «Венская опера». Метрополитен-опера. «Гранд Опера». Театр «Глобус» в Лондоне.

Тема 5.3. Комеди Франсез. Театр-музей марионеток в Палермо.

Знакомство с историей возникновения театров, выдающимися постановками.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

По результатам обучения учащийся демонстрирует:

Знания:

- специфики и базовых понятий театрального искусства;
- основных театральных профессий;
- знаменитых отечественных и зарубежных театров.

Умения:

- соблюдать правила поведения в театре
- применять полученные знания в практической деятельности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, а также промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, которые проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока по окончании первого полугодия.

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока по окончании учебного года.

По результатам текущей и промежуточной аттестации, итоговой аттестации учащихся выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки

По результатам аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;
- 4 (хорошо) - ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;
- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, интерес к предмету выражен слабо.
- 2 («неудовлетворительно») - задание не выполнено.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Задача каждого урока - формирование эмоционально-образного восприятия театрального искусства.

Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить свои возможности и способности, свои знания и умения.

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого учебного процесса, который должен быть направлен на формирование:

- ассоциативного и образного мышления;
- логического мышления;
- наблюдательности;
- творческой фантазии и воображения;
- внимания и памяти;
- партнерских отношений в группе;
- самодисциплины, умения организовать себя и свое время;
- чувства ответственности;
- коммуникабельности;
- трудолюбия;
- активности.

Освоение понятий происходит с использованием игровых форм деятельности на уроках, например, ролевые игры, викторины, игры-драматизации и другие. На уроках используются визуальные и наглядные средства, в том числе, фрагменты из фильмов-сказок, спектаклей для детей. Информация о знаменитых российских и зарубежных театрах может сопровождаться слайд-иллюстрациями, фрагментами спектаклей в видеозаписи.

Рекомендации по выполнению внеаудиторной работы.

Формы внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры видеоматериалов;
- посещение учреждений культуры - театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев;
- участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Алянский Ю. «Азбука театра». Ленинград: «Детская литература», 1996.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., Просвещение, 1988.
3. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера.
4. Немирович - Данченко В. Рождение театра.
5. Никитина А.Б. «Театр, где играют дети». Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. М., Владос, 2001.
6. Патис Пави. Словарь театра.
7. Путешествие в мир Театра. М., ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002.
8. Савина А. Театр, актер, режиссер.

Средства обучения

1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы.
2. Интернет-ресурсы.

Знаменитые театры мира: <http://www.diletant.ru/excursions/7551712/>

Знаменитые музеи мира: <http://smallbay.ru/links.html>

Ссылки на театральные ресурсы русского интернета:
<http://artclub.renet.ru/links.htm>

Каталог театральных сайтов России: <http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html>

Сайт Галина Львовны Дайн <http://kni-gi-dain.ru/home.html>

3. Интернет-презентации по тематике разделов.