

Муниципальное учреждение дополнительного образования
Новгородская городская детская музыкальная школа имени
П.И.Чайковского

Принято на Педагогическом Советом
МБУДОД НГДМШ им. П.И.Чайковского

Протокол

От 9 июня 2019г. №3

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДОД НГДМШ
им. П.И.Чайковского
Е.И.Звягина

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

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

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

Великий Новгород 2010

Разработчик (Автор): М.Х.Даниелян , музыковед, преподаватель
музыкально-теоритических дисциплин

Рецензент: О.С.Курзина, заведующая музыкально- театральным
отделением НГДМШ им. П.И.Чайковского

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание предмета

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «История театрального искусства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «История театрального искусства» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «История театрального искусства» - введение обучающихся в мир театрального и музыкально-театрального искусства, формирование первоначальных знаний об этом величайшем явлении культуры и искусства.

Знание истории театрального искусства дает обучающемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство обучающегося, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого обучающегося.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «Искусство театра» по предмету «История театрального искусства» для обучающихся, поступивших в школу в первый класс в возрасте с **девяти** до двенадцати лет, составляет 3 (4) года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, составляет 198 часов максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов - аудиторная нагрузка, 99 часов - самостоятельная работа.

Для дополнительного года обучения (6 класс) объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, составляет 82,5 часа максимальной учебной нагрузки, из них 49,5 часов - аудиторная нагрузка, 33 часа - самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «История театрального искусства» проводится в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При пятилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в каждом из классов (с 3 по 5 классы).

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

Основной целью курса «История театрального искусства» является приобщение обучающихся к истории зарубежного и русского театрального и музыкально - театрального искусства как важнейшей составляющей мировой художественной культуры и как одной из основ приобретения профессии.

А также:

- приобретение обучающимися теоретических знаний в сфере театрального и музыкально-театрального искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языке жанров на основе непосредственного восприятия произведений.

- воспитание и развитие художественного вкуса.
- выявление одаренных обучающихся в области музыкально-театрального искусства в раннем детском возрасте.

Задачи:

- дать обучающимся представление о многовековой и многообразной истории зарубежного и русского театрального искусства, начиная с эпохи Античности до наших дней;

- познакомить с основными принципами развития театрального и музыкально-театрального искусства и культуры;

- дать представление о различных видах, жанрах и стилях драматического театрального и музыкально-театрального искусства и раскрыть их своеобразие;

- познакомить с творческими достижениями великих артистов, режиссеров, драматургов, композиторов и их величайших творений;

- познакомить с тенденциями дальнейшего развития театрального искусства.

Сформировать следующие умения и навыки:

- различать все виды искусств;
- дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться в культурном пространстве;
- уметь всесторонне оценивать произведения искусства;

- адекватно воспринимать содержание того или иного произведения искусства;
- правильно определять по произведению искусства культурно-историческую эпоху;
- обладать образным видением;
- свободно мыслить и анализировать;
- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;

Дать основные теоретические понятия:

- об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции художественных стилей в связи с культурно-историческим процессом;
- о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях;
- о видах искусства;
- о различиях религиозного и светского искусства;
- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока;
- о жанрах и стилях
- об особенностях различных стилей в искусстве;
- о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).

Развивать во время аудиторных занятий:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- логическое мышление;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;
- умение пользоваться профессиональной лексикой.

Учебный предмет «История театрального искусства» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды театрального искусства в тесном

взаимопроникновении с другими видами искусств.

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются обучающимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений театрального искусства, умению опознавать различные направления и жанры .

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

распределение учебного материала по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;

требования к уровню подготовки обучающихся;

формы и методы контроля, система оценок;

методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (подготовка самостоятельных докладов-выступлений, презентаций подкрепленных видеоматериалом (в 5-6 классах), выполнение тестовых заданий).

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

наглядные и учебно-методические пособия;

методические рекомендации;

наличие литературы для обучающихся и преподавателя.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;

- учебная мебель;

- видеомаягнитофон;

- видеотека-DVD и CD диски

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;

- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Срок обучения - 3 года. 1-й год обучения. 3 класс

№	Наименование разделы, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Театр—одно из древнейших искусств. Происхождение театра.	урок	2	1	1
2	Обряд и театр	урок	2	1	1
3	Игра и театр	урок	4	2	2
4	Рождение европейского театра: культура Античности	урок	4	2	2
5	Театр Древней Греции	урок	4	2	2
6	Театр Древнего Рима	урок	4	2	2
7	Жанры средневекового европейского Театра	урок	8	4	4
	Промежуточный контроль		2	1	1
8	Восток: собственные театральные пути	урок	8	4	4
9	Скоморохи и их товарищи. Театр кукол.	урок	4	2	2
10	Театр и культура европейского Возрождения: Италия	урок	8	4	4
11	Театр английского Возрождения.	урок	8	4	4

12	Испанское Возрождение: театр плаща и шпаги.	урок	6	3	3
13	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
	ИТОГО		66	33	33

Второй год обучения

Четвертый класс

№	Наименование тем	Вид Учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Театральная культура классицизма и эпохи Просвещения	урок	4	2	2
2	Музыкальный театр Роль музыки в формировании действия. Музыкально-театральные жанры	урок	4	4	2
3	Опера-порождение культуры эпохи Возрождения. Возникновение жанра, пути развития	урок	2	1	1
4	Особенности оперного жанра, его строение, разновидности.	урок	4	2	2
5	Опера буффа. Комическое в опере.	урок	4	2	2
6	Сказка в опере	урок	12	6	6

	Промежуточный контроль	Контрольный урок	2	1	1
7	Народные истоки русского театра	урок	2	1	1
8	Музыкально-театральная культура России 17-19 вв.	урок	4	2	2
9	Героическая драма. Героика в опере	урок	8	4	4
10	Лирическая драма	урок	8	4	4
11	Развитие оперы в 19 веке. Р.Вагнер. Дж. Верди	урок	6	3	3
12	Новые пути развития оперного жанра. Дж.Гершвин	урок	4	2	2
	Итоговый контроль	Контрольный урок	2	1	1
	ИТОГО		66	33	33

Третий год обучения

Пятый класс

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная Учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Балет. Происхождение жанра, его особенности	урок	4	2	2

2	История русского балета	урок	8	4	4
3	Оперетта. Истоки жанра, особенности.	урок	8	4	4
4	Водевиль. Русский водевиль 19 в.	урок	8	4	4
	Промежуточный контроль	Контрольный урок	2	1	1
5	Мюзикл, истоки жанра, особенности	урок	8	4	4
6	«Мюзикальный макдональдс» Э.Л. Вебера	урок	8	4	4
7	Отечественные мюзиклы	урок	6	3	3
8	Рок-опера. От мюзикла к рок-опере-общее, различия	урок	4	2	2
9	Детский музыкальный театр Н.Сац		4	2	2
10	Основные театральные сцены мира		2	1	1
	Промежуточный контроль	Контроль - ный урок	2	1	1
	ИТОГО		66	33	33

Примерный учебно-тематический план для 6 класса

Учебно - тематический план для 6-го года обучения именуется «обще - художественные стилевые эпохи и их отражения в искусстве». Здесь обобщены темы предыдущего материала (за 3 года обучения), а также развернуты характеристики основных стилевых направлений в искусстве XX века. Предлагаемый план является одним из возможных вариантов содержания предмета в 6 классе. Преподаватель может ориентироваться на уровень подготовки обучающихся и исходить из методической целесообразности изучения той или иной темы.

6 класс

№	Наименование разделы, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудиторные занятия
1	Античность (неоклассицизм)	урок	5	2	3
2	Средневековье	урок	5	2	3
3	Эпоха Возрождения Позднее Возрождение. Барокко	урок	9	3	6
4	Классицизм	урок	5	2	3
5	Романтизм	урок	5	2	3
6	Веризм	урок	5	2	3
	Промежуточный контроль	контрольный урок	3,5	2	1,5
7	XXвек.Разнообразие направлений и стилей.Модернизм	урок	4	1	3
8	Поздний романтизм	урок	6	3	3
9	Импрессионизм	урок	7,5	3	4,5
10	Экспрессионизм	урок	6,5	2	4,5
11	Пути, ведущие к авангарду. Авангардизм	урок	5	2	3
12	Драмы Жана Кокто и французская «группа шести»	урок	7,5	3	4,5
13	«Серебрянный век» русской культуры и искусства	урок	5	2	3
	Текущая аттестация	контрольный урок	3,5	2	1,5
	ИТОГО		82,5	33	49,5

Краткое содержание тем

1-й год обучения. 3 класс

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

Тема 1. Театр как одно из древнейших искусств

Рождение театра из обрядов и магических ритуалов. Народные истоки театра. Игровая природа театрального действия. Виды театрального искусства. Театр как искусство синтетическое и коллективное. Театр как форма художественного отражения жизни.

Тема 1.2. Театр Средневековья

Общая характеристика культуры. Народные истоки средневекового театра. Роль бродячих актеров. Театрализация церковного действа. Жанры средневекового театра: литургическая драма, полулитургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной зрелищности. Зарождение светской реалистической драматургии.

Тема 2. Обряд и театр.

Обрядовая культура доцивилизованного общества. Материальная культура древних цивилизаций. Религиозная драма в древних культурах.

Тема 3. Театр и игра.

Природа и значение игры как явление культуры. Игра как факт духовной жизни. Греческий агон. От состязательной игры к культуре. *Игры в которые играют люди*. Правила игры: языки, инструменты и материалы различных искусств. Игровая природа театра. Актер – персонаж – роль.

Тема 4. Античный театр

Общая характеристика античной эпохи. Мифы – основа древнегреческой драматургии. Древние земледельческие праздники. Дионисийские обряды. Организация театральных представлений в Греции и их роль в общественной жизни.

Тема 5. Театр Древней Греции.

Расцвет театра в Древней Греции V век до н.э. Архитектура древнегреческого театра. Искусство актера. Костюмы, маски, декорации. Значение хора, зрителя. Античная трагедия. Трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида. Античная комедия Аристофана. Демократизм и общественная значимость античной комедии.

Тема 6. Театр Древнего Рима.

Греческое влияние. Возникновение оригинальных жанров театральных представлений: аттелана, тогата, паллиата, мим. Особенности театральной архитектуры.

Тема 7. Театр Средневековья

Общая характеристика культуры. Народные истоки средневекового театра. Средневековый город как центр культуры. Роль бродячих актеров. Театрализация церковного действа. Жанры средневекового театра: литургическая драма, полулитургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной зрелищности. Зарождение светской реалистической драматургии. Трансформация традиций средневекового театра в

современных театрализованных праздниках (карнавалах, маскарадах и шествиях).

Тема 8. Восток: собственные театральные пути

Если культуры Междуречья и Древнего Египта канули в Лету, то китайская продолжает существовать уже пятое тысячелетие, являясь одной из наиболее уникальных и старейших цивилизаций на Земле.

Культурное наследие сохранившееся до наших дней:

Китай - бронзовое литье, градостроительство и архитектура (пагоды, Китайская стена, подземные каменные дворцы, ландшафтные сады), каллиграфия и живопись. скульптура (терракотовое войско, керамика), прикладное искусство (китайский фарфор и т.д.).

Япония - храмовое и дворцовое строительство, садово-парковое искусство (парковые ансамбли), скульптура (скульптурная школа Дзете, костяные, деревянные, каменные изделия, нецке). живопись (влияние китайской) - каллиграфия, ксилография, искусство икебаны и чайной церемонии.

Отличительными чертами культуры Японии являются ее оригинальность, уровень технического развития и устойчивая приверженность к духовным традициям прошлого.

Традиционализм театрального искусства Китая и Японии. Буддийские сюжеты в литературе и театре. Особая форма восточного театра – музыкальная драма, длительность представлений. Создание художественного канона. Легенды, религиозные притчи, военные повести – основа спектаклей восточного театра. Японские театры Ноо и Кабуки. Китайский театр марионеток.

Тема 9. Скоморохи и их товарищи. Театр кукол.

Языческие и фольклорные корни русского театра. Скоморошество. Истории и сюжеты, разыгрываемые скоморохами. История кукольного театра и их появления в разных странах. Пульчинелла, Полишинель, Панч, Петрушка. Особая природа кукольного театра. Актер и кукла. Сюжеты кукольного театра.

Тема 10. Театр и культура европейского Возрождения: Италия

Обращение в Италии к Античности в эпоху Возрождения- обращение к собственному духовному наследию. Учено-гуманистический театр. Ученая комедия. Особенности и основные принципы народного театрального жанра комедии дель арте - маска как определенный социально-психологический тип. Сатирические маски (старики), комические маски (слуги или дзанни). Роль импровизации. Зарождение профессионального театра. Влияния комедии дель арте на европейский театр.

Тема 11. Театр английского Возрождения

Гуманизм в Англии. Театр Англии как символ Возрождения и аккумулятор идей трагического гуманизма. Драматургическое наследие Вильяма Шекспира. Исторические хроники. Комедии Шекспира: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь». Великие трагедии - «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир». Сказки. «Буря» и др.

Тема 12. Возрождение в Испании: театр плаща и шпаги

Испания. Своеобразие испанского гуманизма. Связь испанского театра эпохи Возрождения с народной зрелищной традицией. Театральное здание и

спектакль. Идея чести – основополагающее понятие испанского гуманизма и центральная тема героических драм Лопе де Вега - «Фуэнте Овехуна» и «Собака на сене». Гуманистическая направленность комедий «плаща и шпаги». Особенности поэтики. Кальдерон «Дама-невидимка».

Второй год обучения. Четвертый класс

Тема 1. Театр классицизма: нормы превыше всего

Классицизм - ведущее направление искусства 17-18 вв. Сословно- дворянский характер классицизма. Основные законы классицизма. Образ человека в классицизме. Борьба между долгом и чувством в драматургии классицизма.

18 век – эпоха Просвещения

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

Англия. Особенности английского просвещения. Р. Шеридан «Школа злословия».

Франция. Ведущая роль французского просвещения в интеллектуальной жизни Европы. Вольтер. Новый сценический герой - человек третьего сословия.

Бомарше. «Женитьба Фигаро».

Италия. Влияние просветительских идей на создание национальной драматургии. Реализм и демократизм реформаторской драматургии К. Гольдони. Комедии «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы». Критическое освоение сценического наследия комедии дель арте в творчестве К. Гоцци. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот».

Немецкий театр. Интенсивность идейной жизни Германии. Движение «Буря и натиск». Философия трагедии Гете «Фауст». Ф. Шиллер «Коварство и любовь»

Тема 2. Роль музыки в формировании театрального действия.

Мощное развитие музыкальных жанров в эпоху Барокко и проникновение (слияние) их в театрально-драматические. Выразительные возможности музыки и ее определяющая роль в формировании действия. Многообразие музыкально – театральных жанров, их специфика, общие черты, различие.

Тема 3. Опера-порождение культуры эпохи Возрождения. Возникновение жанра, пути развития.

Опера – сложный синтетический жанр, порождение эпохи Возрождения. История возникновения жанра. Флорентийская камерата. Рождение первой оперы (Монтеверди «Орфей»). Особенности жанра.

Виды опер – жанровые различия по содержанию – опера- серия, опера- буффа, лирико-драматическая, героическая и др.

Тема 4. Особенности оперного жанра, его строение, разновидности

Особенности жанра. Строение оперы (анalogии с театральным спектаклем, различие). Вокал как главное выразительное средство. Вокальные номера:

сольные – ария, каватина, ариэтта, ариозо и др;
ансамблевые номера (дуэты, трио, квартеты и др);
хор – как массовый герой.

Инструментальные номера: увертюра, интродукция, музыкальный антракт, музыкальная картина.

Виды опер – жанровые различия по содержанию – опера- серия, опера- буффа, лирико-драматическая, героическая и др.

Тема 5. Опера буффа. Комическое в опере.

Определение понятия комедии. Истоки ее в народных театральных представлениях гистрионов. Комические одноактовые вставки в серьезные оперы. Комическая опера как самостоятельный жанр, ее специфика, музыкально-выразительные особенности (Перголези «Служанка-госпожа», Дж.Россини «Севильский цирюльник», В.Моцарт «Свадьба Фигаро»).

Тема 6. Народные истоки русского театра.

Языческие и фольклорные корни русского театра. Скоморошество. Обряды. Игрища. Преследование скоморохов церковью. Кукольный театр.(И.Стравинский балет «Весна священная»,балет «Петрушка»).

Тема 7. Музыкально-театральная культура России 17-19 вв.

Придворный театр. Петровские реформы: новые черты в идеологии русского общества и новые формы быта. Начало школьного театра в России. Классицизм в русской драматургии. А.П.Сумароков и В.М.Ломоносов. Создание русского национального публичного театра. Крепостной театр. Театральная труппа графа Шереметьева. Место и роль оперного жанра как ведущего в музыкальной культуре России 18в. Переплетение национального и европейского, старого и нового, духовного и светского – особенности русской оперы, собственные пути развития (Фомин «Орфей», «Ямщики на подставе», Соколовский «Мельник, колдун, обманщики и сват»).

Тема 8. Сказка в опере

Место и роль сказочных образов в музыкальной драматургии. Жанровые особенности.

«Волшебный» мир оперы В.Моцарта «Волшебная флейта», особенности жанра (зингшпиль) и музыкального языка.

Сочетание сказочного (фантастического) и реального в сюжетах опер русских композиторов. Опера Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка» (или «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» - по выбору преподавателя), и М И.Глинки «Руслан и Людмила»

Тема 9. Героическая драма. Героика в опере.

Значительные темы и образы – верность долгу, гражданственность, духовное величие и мужество. Судьба героя в мире насилия и жестокости, разрушающем счастье(традиция итальянской оперной школы – Дж.Россини «Вильгельм Тель», Беллини «Норма», «Пуритане»,Д .Верди «Набукко»). Мысль о Родине определяет основную идею произведения. Героический подвиг народа

отражается в монументальных фресковых произведениях И.И.Глинки «Иван Сусанин», А.П.Бородина «Князь Игорь». Сложные противоречия различных эпох и взаимоотношения различных слоев общества в произведении М.П.Мусоргского «Борис Годунов».

Тема 10. Лирическая драма

Традиция французской оперной школы 2-ой половины 19 века. Главной темой является любовь и трагическая развязка. Тонкое психологическое раскрытие сюжетов из обывательской жизни (либо классических произведений в сугубо «лирической» трактовке). Широкое использование демократических жанров (романс, песня, танец, марш), мелодика ариозно-романсового склада – таковы отличительные черты лирической оперы. Дж.Верди «Риголетто», «Травиата», Ж.Бизе «Кармен», П.И.Чайковский «Евгений Онегин».

Тема 11 Развитие оперы в 19 веке. Р.Вагнер. Дж.Верди

Поиски музыкальной правды в итальянской опере. От идеала «драмы на музыке» к музыкальной драме. Творчество Верди – кульминация и завершение большого, трехвекового периода развития итальянской оперы.

Вагнер – крупнейший реформатор оперного искусства. Создание нового музыкального языка, новых форм. Особенности вагнеровских реформ.

Тема 12 Новые пути развития оперного жанра. Дж.Гершвин

Дж.Гершвин – классик американской музыки, основоположник американской национальной композиторской оперы, претворившей жанры, ритмы, интонации, особенности музицирования американских негров. В своей музыке Гершвин пытался преодолеть «развлекательность» джаза и вывести его на уровень мировой академической музыки, соединив джазовый язык с европейскими жанрами.

«Порги и Бесс»: сочинение типично американское по сюжету, образам, с оригинальной драматургией и свежим музыкальным языком. Жанровая особенность – сочетание мюзикла и лирической оперы.

Третий год обучения. Пятый класс

Тема 1. Балет. Происхождение жанра, его особенности

Драма, воплощенная в пластике. Древнейшие истоки искусства танца. Танец – как выражение характера народа. От дивертисмента к балету. Особенности жанра, его строение. Номера сольные, ансамблевые, массовые. «Балетная» терминология.

Тема 2. История русского балета

История русского балета. От классических балетов П.И.Чайковского к балетам И.Стравинского. Дягилев. «Русские сезоны» в Париже.

Дальнейшее развитие жанра – С. Прокофьев «Ромео и Джульетта», А. Хачатурян «Спартак», В.Гаврилин «Анюта»

Тема 3. Оперетта. Истоки жанра, особенности

История возникновения жанра, его особенности. Веселая, жизнеутверждающая природа жанра – залог успеха и «долгожительности» жанра. «Короли» и «князья» оперетты- Жак Оффенбах, Иоганн Штраус, Ференц Легар, Имре Кальман.

Тема 4. Водевиль.

Водевиль особенности европейского водевиля – пьеса с музыкальными «вставками» - песнями и танцами.

«Американизированный» вариант водевиля – ряд разнообразных номеров – танцевальных, песенных и даже цирковых, не связанных между собой каким – либо сюжетом..Сборная программа «снабжена» несложной интригой, которая служит в основном предлогом для формирования развлекательного зрелища.

Русский водевиль, его особенности. Русский водевиль 19 века. Современный водевиль. Г.Гладков – О.Портнягин «Женитьба Гусара», русский водевиль – музыка русских композиторов (аранж.Л Харитонов) по пьесе В.Соллогуб- «Беда от нежного сердца» или др .- по выбору преподавателя.

Тема 5. Мюзикл. Истоки жанра , его особенности

Мюзикл –музыкальный жанр для всех

История происхождения жанра. Предшественники мюзикла – балладная опера, театр менестрелей, экстраваганца, бурлеск , водевиль. Их роль в формировании мюзикла. Дальнейшее его развитие. Место обетования. Особенности жанра, его двойственность (не только художественное произведение, но и мощная развлекательная индустрия).Театральное искусство США. Первый опыт шоу-бизнеса.. Театры Бродвея. Понятия «оф – бродвей» и «оф - оф - бродвей». Л.Бернстайн «Вестсайдская история».

Тема 6. «Музыкальный макдоналдс». Эндрю Ллойд Уэббера.

Э.Уэббер – самая яркая величина, лицо современного мюзикла. Творческий путь. Причина популярности творчества композитора - жанровое и стилевое многообразие, оригинальность сюжетов. «Кошки», «Фантом оперы».

Тема 7. Рок-опера. От мюзикла к рок-опере.

Путь от ораториальных пассионов – «театральных» церковных постановок в основе, которых евангельские сюжеты (И.С.Бах «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», Ф.Гендель «Мессия» - история семи последних дней из жизни Христа к рок – опере Э.Л.Вебер «Иисус Христос – суперстар». Влияние общественно-культурной жизни 60-70-х годов столетия (время Битлз и хиппи). Музыкальная драматургия оперы «Иисус Христос – суперзвезда», идея.

Тема 8. Отечественный мюзикл

В отличие от европейских стран, где мюзикл развивался под сильнейшим воздействием американской традиции жанра, в СССР и России мюзикл в значительной степени испытал воздействие отечественных традиций водевиля 19 века, оперетты и песни (Н. Стрельников, И. Дунаевский) и представлен именами А.Петрова ("Мы хотим танцевать"), Г.Гладкова («Дульсиняя Тобосская», «Бременские

музыканты»), А.Колкера («Труффальдино», «Смерть Тарелкина»), М. Дунаевского («Три мушкетера»), Е. Птичкина («Дилижанс из Руана»), А. Журбина ("Мымра", "Агент 00"), В. Дашкевича ("Белоснежка", "Пеппи Длинный чулок"), В. Плешака ("Валенсианская вдова"), А. Сойникова ("Сирано де Бержерак"), В.Ермолин – В.Каратаева «Дюймовочка» - детский мюзикл, Г.Глазунов - Ю Давиденко «Ах, высший свет» (по мотивам Ж.Мольера «Мещанин во дворянстве») - по выбору преподавателя.

Тема 9. История детского театра в России

Понятие «детский театр». Народный ярмарочный театр «Петрушки». Виды профессионального детского театра - «Кукольный театр» С. Образцова.

Первые детские драматурги: Л. Бочин, А. Бруштейн, Л. Макарьев, С. Розанов и др. Драматургия В. Розова как этап развития детского театра.

Ведущие деятели режиссуры детского театра второй половины XX века: А.

Дикий, А. Лобанов, А. Брянцев, Б. Голубовский, Л. Макарьев, Б. Зон, М.

Кнебель, З. Корогодский, А. Эфрос. Их эстетические позиции.

Детский музыкальный театр Н.Сац.

Тема 10. Основные театральные сцены мира

Малый театр (Москва), Александрийский театр⁹ Санкт-Петербург⁰, Комеди Франсез (Франция)- драматические театры с многовековой традицией, хранители национальной культуры.

Музыкальные театры мира: Большой театр, Мариинский театр (Россия) Ла Скала(Италия), Метрополитен – опера (США), Ковент-Гарден (Великобритания), Венская опера (Австрия).

6 класс

Общехудожественные стилевые эпохи и их отражения в искусстве

Тема 1. Античность (неоклассицизм).

Античной Греции человечество обязано появлению современных литературных жанров, основам астрономии и астрологии, систем философии, математики, естествознания, канонам архитектуры, скульптуры, живописи, драматургии и т.п. Самым главным достижением древнегреческой культуры является открытие Человека – как создания прекрасного и совершенного.

Древняя Греция является колыбелью европейской цивилизации. Поэтому обозримую историю начнем с античности, материальное представление о которой мы черпаем главным образом из сохранившихся архитектурных и литературных памятников. Соразмерность, уравновешанность композиции, строгая геометричность древнегреческих храмов и римских амфитеатров - несомненные признаки торжества логики древних зодчих над хаосом и стихийностью природы. Греческая мифология, в свою очередь, точно классифицировала типы человеческих отношений: не случайно древнегреческие сюжеты (мифы, трагедии), как сгустки «вечного смысла» актуальны во все

времена . (И.Стравинский «Царь Эдип»)

Культура и искусство Древнего Рима с его монументальными памятниками архитектуры ((храмы, виллы, термы, форумы и триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Золотой дворец Нерона и т.д.), скульптуры (портреты императоров, фигуры воинов в доспехах на лошадях, большое количество бронзовой скульптуры), живописи (мозаика («мерцающая живопись»)) и т.п. стала эпохой наивысшего расцвета античной культуры и одновременно ее завершением. Римская культура формировалась под влиянием культур завоеванных народов, прежде всего, этрусков и греков. Римляне умели отбирать и перерабатывать в соответствии с римской системой ценностей лучшие образцы искусства покоренных народов. Однако, используя великие достижения завоеванных народов, римляне во многом превосходили своих учителей, подняв уровень развития искусств на небывалую высоту.

Тема 2. Средневековье

Период от гибели римской империи до эпохи Возрождения стал именоваться Средневековьем. На смену античной организованности и внятности приходит смутная эпоха средневековья – эпоха религиозного фанатизма, крестовых походов, торжества инквизиции, презрения к человеческой жизни. Готический и романский стиль искусства этого периода ярко выразился в «застывшей музыке» архитектуры времени (культовость, базилики, в живописи преобладала иконопись) – устремленные в поднебесье средневековые европейские соборы, башни которых достают до небес. Под их сводами человек кажется песчинкой.

Культура Средневековья несла в себе темные и светлые стороны, реакционные и прогрессивные тенденции, была во многом противоречива, как и сама эпоха. Однако развитие культуры и искусства Средневековья было важной ступенью в общемировом культурном процессе. Гистрионы – главные носители театрального искусства. Рыцарство (рыцарские романы, замки, трубадуры, труверы, миннезингеры, менестрели, скальды и т.д.).

(В.Гюго «Собор парижской богородицы» - Л.Пламандон, Р. Кончитта «Нотр дам де Пари»)

Тема 3. Эпоха Возрождения

Перемены в жизни многих стран Европы породили новое мировоззрение, в основе которого лежало светское вольномыслие. Стали складываться кружки образованных людей, изучающих художественное наследие Древней Греции и Древнего Рима. Произведения античности воспевали человека, не скованного религиозными догматами, а прекрасного и телом, и душой. Поэтому новая эпоха в развитии европейской культуры получила название Возрождение (фр.Ренессанс), возвращая искусство к образцам античной культуры в новых исторических условиях. Эпоха Возрождения противопоставило готике «старую новую» простоту искусства, идеал которой узрели в античности (термин «возрождение» отражает стремление вернуть искусству античную ясность и гармоничность). Человек вздохнул свободнее, осознал себя хозяином природы (великие географические и научные открытия), изобрел понятие «гуманизм», означающее уважение к личности. Архитектура вновь обрела соразмерность человеческому росту и относительную простоту; живопись

повернулась от иконы к человеку и природе, развивая иные жанры (портрет, пейзаж- Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.). и формы; литература воспела осознанную свободу – как личную (Шекспир) так и социальную (Сервантес); музыка активно осваивала новые формы бытования – светские (с развитием инструментальной музыки появилось большое количество струнных и духовых инструментов), рождались новые жанры. Театральное искусство стало выходить из полуполюгального состояния и стремительно завоевывать былое достойное величие.

Тема 4. Эпоха Возрождения.

Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение.

Искусство Северного Возрождения (Ван Эйк, Босх, Брейгель и др.),
Нидерланды, Германия)

Скульптура.

Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Маньеризм.

Позднее Возрождение. Барокко (17 – первая половина 18 века)

Накопление в эпоху Возрождения множества художественных изменений на фоне усиления светской власти (тратившей много средств на культурные досуги), привело искусство в пучину излишеств и расточительности. Множество дворцовых и культовых сооружений засверкали великолепием позолоты, броскими фасадами с обилием архитектурных деталей, поражая пышностью и чрезмерной декоративностью внутреннего и внешнего убранства. Стало популярным также «украшение» самой природы: парковые ансамбли искрились брызгами фонтанов и бассейнов.

Музыкальное барокко характеризуется формированием оркестра, крупных инструментальных жанров (сюита, ансамблевый концерто-гроссо, или сольный концерт для инструмента с оркестром) и бурным развитием оперы, синтезировавшей достижения других жанров и форм. Каждый из жанров по-своему, ярко и театрально выразил темперамент эпохи с ее неперменной нарядностью, торжественностью, игрой объемами и контрастными эмоциональными состояниями – «аффектами».

Одновременно с барокко культивировался изящно-чувствительный стиль – рококо («рокайль» - «раковина») - где большое значение приобрело также декоративно-прикладное искусство) . Пастораль.

Тема 5. Классицизм

Параллельно с барокко развивается его антипод – классицизм, переживший барокко и вытеснивший его во второй половине 18 века.

Суть классицизма – в разумных ограничениях, сдерживающих и организующих неумеренную творческую свободу (Пуссен, Рембрандт). Образ человека в классицизме. Борьба между долгом и чувством в драматургии классицизма.

Рассвет классической трагедии в творчестве П. Корнеля. Вольтера и Ж. Расина («Федра»). Музыкальный классицизм опирается на общий для всех европейских стран язык, единые жанры и формы (соната, квартет, симфония) и является проявлением своеобразного творческого «глобализма», в рамках которого приходилось работать тогдашним музыкантам . Это ограничение не всегда было безболезненным (Моцарт). Пышное развитие оперного жанра.

В. Глюк «Орфей и Эвридика» .

Тема 6. Романтизм

В начале 19 века общественное сознание в очередной раз разуверилось в силе разума (крушение идеалов Французской революции и наполеоновских войн), а на волне скептицизма и разочарования родился романтизм – стиль, провозгласивший безграничную свободу творческого «я». Внутренний заряд этой свободы оказался настолько силен, что его энергии хватило более чем на столетие. Яркие представители стиля - Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.).

Тема 7. Веризм

Веризм (ит. vero -истинный, правдивый) – разновидность натурализма - стилевое направление в итальянском искусстве 1880-1900 годов – провозгласившее стремление воплощать «жизнь такой, как она есть», без романтических преувеличений и прикрас. В противовес романтизму, с его фантазиями, артистическими грезами и гипертрофированным авторским «я», натурализм предлагал современные драмы из жизни простых людей с невыдуманной подробностями бытовых радостей и горестей – острая любовная драма, завершающаяся фатальной развязкой. Принципы достоверности и объективности реализовались вначале в литературном веризме и драматургии (Э.Золя, Г. Де Мопассан, А.Доде, Дж.Голсуорси, Дж.Лондон, Т.Драйзер), которые в свою очередь, породил сходные тенденции в итальянской опере (П.Москани «Сельская жизнь», Р.Леонкавалло «Паяцы», Дж. Пуччини «Богема», «Тоска», «Чио- чио-сан» и др. по выбору преподавателя). Сюжеты, драматургия, особенности музыкальной стилистики.

Тема 8. XX век. Разнообразие направлений форм и стилей. Модернизм.

Модернизм (фр.moderne – новейший, современный) – термин, относимый к ряду художественных течений 20 века, общим признаком которых является решительный отказ от эстетических критериев и традиций классического искусства, стремление быть новым, нестандартным, неповторимым.

Поздний романтизм.

Романтизм, возникший на руинах классицизма в результате бунта личности против диктата логики и воплотивший богатство душевных переживаний в конце 19 века, вступил в пору «надлома»: с одной стороны, стремление к «беспредельному» выражению мира чувств по-прежнему осталось его знаменем, с другой – оно ограничивало себя и нуждалось в некоей уравнивающей силе. Первая тенденция привела к еще большему «истончению», нюансировке душевных движений (так появится импрессионизм), другая – к максимальному усилению, концентрации эмоций (экспрессионизм). Ничем не стесненная исповедальность романтизма несет в себе некоторую опасность опошления искусства в случае, если бурные страсти гения подменяются дешевыми чувствами (сентиментализм). Выход один – главное в человеке всегда есть и будут вечные вневременные ценности – это Добро, Справедливость, Любовь, стремление к Свету. Именно они являются смысловыми доминантами, которые объединяют духовные ценности всех эпох

Конец 19 века был кризисным этапом мировой истории (пора революций и войн) - бурное экономическое развитие и социальное расслоение порождало отчуждение человека от материальных и культурных благ; душевная апатия рождала чувство одиночества и незащищенности - европейская цивилизация вступило в эпоху увядания и краха. На фоне социального скепсиса о конце света особенно важным было появление художников, чье творчество опиралось на проверенные временем художественные модели - Брамс, Григ, Малер. (Э.Григ – Г. Ибсен музыка к спектаклю «Пер Гюнт»).

Тема 9. Импрессионизм.

Импрессионизм (фр. впечатление) – художественный стиль в искусстве последней трети 19- начала 20 века, сложившийся во Франции в 1860-1880 –х годах. Формирование произошло во французской живописи, которая позднее вызвала появление музыкального импрессионизма, перенявшего у живописцев существенные принципы их творческой манеры – благоговейное внимание к колориту, деталям, текучести форм. Характерные черты музыкального импрессионизма. Общие черты и особенности проявления в каждом конкретном случае на примерах композиторов – импрессионистов:

Клод Дебюсси, опера «Пеллеас и Мелизанда», балет «Послеполуденный отдых Фавна» (Дягилев, Бакст, Нежинский); Морис Равель опера-балет «Дитя и волшебство», балеты «Болеро», «Сон Флоринны» на материале цикла «Матушка-гусыня»; Игорь Стравинский, балет «Жар птица» (и др. авторов по выбору преподавателя – М.де Фалья, П.Дюка, И.Альбенис, О.Респиги).

Тема 10. Экспрессионизм

Экспрессионизм(лат.expressio – выражение) художественное направление в европейском искусстве первой половины 20 века, зародившееся в 1900-е годы. Его наивысшие достижения связаны преимущественно с немецкоязычными странами (Германия, Австрия). Термин экспрессионизм подчеркивает обостренность воплощаемых художественных эмоций, особую экспансивность, напряженность творческого жеста, достигаемую через сгущение, гипертрофию выразительных средств. Экспрессионизм – искусство, корни которого связаны с «синдромом конца века», а наиболее яркие проявления – с отражением катаклизмов разрушительной эпохи двух мировых войн. Поэтому главной особенностью стиля были – глубокий пессимизм, отражавший разочарование в ценностях цивилизации, эмоциональным фоном – страх, ощущения катастрофичности бытия, обреченности человека перед жестоким социальным прессом, боль и отчаяние от неспособности изменить положение вещей. Основные темы – страдание, болезнь, смерть, порабощение психики разрушительными инстинктами.

Ранний экспрессионизм культурологически связан с поздним романтизмом, символизмом, постимпрессионизмом (и выросшим из него фовизмом), так называемым декадансом и с философией своего времени (Гоген, Ван Гог, Эдвард Мунк). «Дегенеративное искусство»

Рождение трагедии из духа музыки. Рихард Штраус – от экспрессионизма к неоклассицизму, оперы «Саломея» и «Кавалер розы»

Тема 11. Пути, ведущие к авангарду.

Авангардизм (фр. *avant – garde* – передовой отряд) – условное наименование различных творческих течений в искусстве 20 века – резкая оппозиция по отношению к исторически сложившимся нормам искусства, стремление к радикальному изменению его основ.

Исчерпание романтического периода, поиск новых путей:

музыкальный авангард – тотальный контроль над хаосом – (В. Кандинский, А. Шенберг – художник)

А. Шенберг, мелодрама «Лунный Пьеро», Альбан Берг опера «Воцек».

Тема 12. Драмы Жана Кокто и французская «шестерка»

Ж Кокто - поэт, драматург, режиссер, теоретик искусства, публицист, композитор . Обладая даром притягивать таланты и зажигать новые звезды.

Идейный вдохновитель и лидер «группы Шести» - содружество французских композиторов (аналогии с русской «Могучей кучкой»). Участников группы объединяло отрицание эстетики импрессионизма. стремление к новым формам и проектам.

Содружество Кокто-Дягилев-Пикассо.

Ж. Кокто «Театр старой голубятни», Пуленк «Человеческий голос».

Тема 14. «Серебряный век» русской культуры и искусства.

«Серебряный век» (конец 1880-х - начало 1920-х годов).

«Мир искусств» (В. Серов, М. Врубель, А. Бенуа, К. Коровин, М. Нестеров, Б. Кустодиев, Л. Бакст и др.).

Русский авангард (В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, М. Шагал и др.).

Музыкальное искусство (С. Рахманинов, А. Скрябин).

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «История театрального искусства», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- знание основных этапов (эпохи, стили, направления) в развитии театрального и музыкально – театрального искусства;
- основных исторических периодов развития театра, особенности национальных традиций, исторические имена и факты, связанные с формированием театров, созданием конкретных эпохальных спектаклей;
- истории драматургии в различных жанрах театрального искусства;

- знание наиболее выдающихся произведений в области театрального, и музыкально-театрального искусства.

А также обучающийся должен уметь:

- анализировать конкретные пьесы и спектакли;
- использовать театроведческую литературу в своей профессиональной деятельности;
- владеть первичными знаниями об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

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

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «История театрального искусства» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Обучающиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений театрального и музыкально-театрального искусств.
2. Знание основных средств выразительности театрального искусства.
3. Знание основных этапов развития театрального искусства.
4. Знание истории возникновения основных жанров театрального и музыкально-театрального искусства.
5. Знание отечественных и зарубежных произведений театрального искусства.
6. Умение анализировать произведения искусства.
7. Знание профессиональной терминологии.
8. Знание основных периодов развития театрального искусства во взаимодействии с другими видами искусств.
9. Знание основных тенденций в современном театральном искусстве.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: оценка «5» («отлично») - интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства и т.п.);

«4» («хорошо») - грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;

«3» («удовлетворительно») - слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий. На практических занятиях обучающиеся приобретают навыки анализа предметов театрального и музыкально-театрального искусства, умения ориентироваться в стилях и жанрах различных видов искусств и более подробно в стилях и жанрах театрального и музыкально-театрального искусства.

Знание истории культуры и искусства дает возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, помогает усвоить и понять общечеловеческие идеалы, вырабатывает навыки самостоятельного постижения ценностей культуры и учит использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану делает необходимым обращение к иным источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, интернет), поэтому, главным источником информации являются лекции преподавателя.

Огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Специфическим является такой словесный метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью,

После каждой темы необходимо давать информацию о том, в каких источниках может обучающийся пополнить свои знания по данной теме.

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием предшествующих уроков, собирающее внимание обучающихся. Затем слово передается обучающемуся, подготовившему сообщение (доклад) по данной теме в пределах 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). Оно должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности или конкретного изучаемого произведения.

Выступление обучающегося перед своими одноклассниками должно быть прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы учтены будущими «докладчиками». Количество выступлений каждого обучающегося зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление засчитывается как выполнение требований и включается в общий зачет. Оценивать выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность обучающихся при подготовке выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания - в приобщении обучающихся к студенческому виду работы над текстовым материалом, из которого нужно отобрать минимум необходимого. Распределение тем для сообщений можно осуществить как в начале четверти, полугодия, так и по ходу занятий. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Основное время урока посвящается просмотру видеоматериалов с необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное восприятие темы. Обмен впечатлениями и краткое подведение итогов завершают урок.

Современные технологии позволяют осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, театральных и кино фрагментов по изучаемой теме, сопровождаемых комментариями педагога. На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий о театральном искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.

- прослушивание и просмотр театральных и музыкально-театральных постановок;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории театрального и музыкально-театрального искусства (творчество отдельных драматургов, режиссеров, особенности стилевых направлений в искусстве, анализ - характеристика отдельно взятого театрального произведения и т.п.);
- подготовку презентаций о творчестве драматургов, музыкантов, режиссерам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала в 6 классе);
- составления краткой характеристики произведений театрального искусства на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;
-
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА

- 1.Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995
- 2.Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990
- 3.Гуковский М. А. Итальянское возрождение. Л., 1986
- 4.Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 199
- 5.Власов В. Г. Стили в искусстве. В 3-х т. СПб., 1996
6. Культура эпохи Просвещения. М., 1993
- 7.Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1974
- 8.Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. М., 1975
- 9.Ливанова Т. История западноевропейской музыка. т.1.М., «Музыка»,1983
10. Ливанова Т. История западноевропейской музыка.т.1.М., «Музыка»,1982
- 11.Енукидзе Н.И Популярные музыкальные жанры. М., «Росмен», 2004
12. Популярная энциклопедия. Великие мюзиклы мира. М., Олма –пресс, 2002
- 13.Вульф В.Я. От Бродвея немного в сторону. М.,Искусство,1982
- 14.Кампус Э. О мюзикле, Л.,1983
15. Конен В. Пути развития американской музыки. М., Сов композитор, 1977
- 16.Кудинова Т. От оперетты до мюзикла. М.,1980
- 17.Михеева Л.,Орелович А. В мире оперетты. М.,1977
18. Островская Я., Фролова Л.,Музыкальная литература. СПб. ,«Валери» ,2021
- 19.Я познаю мир. Детская Энциклопедия. Театр. М., «Астрель»,2002.
- 20.Привало С.Зарубежная музыкальная литература. Эпоха модернизма. СПб., «Композитор», 2010
- 21.Сто опер. Ленинград., «Музыка», 1987
- 22.Сто сорок современных балетных либретто. «Урал Л.Т.Д.», 2001

После распада Римской империи на Западную и Восточную, была основана Византия, располагавшаяся на стыке трех континентов - Европы, Азии и Африки. В ее территорию входили Сирия, Палестина, Египет, Месопотамия, Армения, Кипр, Херсонес (Крым), Грузия, Аравия и Балканский полуостров. Византия была многонациональной империей и ее население составляли римляне, сирийцы, армяне, греки, грузины, арабы, иудеи и др. Поэтому культуру и искусство Византии создавали все эти народы.

После падения Византии в 1453 году от натиска турок, многие византийские мастера разъехались по всему миру, благодаря чему культура Византии не погибла, а получила свое продолжение. Её влияние распространилось чрезвычайно широко - в Италии, Швеции, Польше, Македонии, Сербии, Болгарии, Румынии, Киевской Руси. В Киевской Руси византийское искусство стало очень плодотворным и мощным стимулятором развития национальной художественной культу

РУССКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

1. Искусство Киевской Руси (каменное зодчество, иконопись, фрески).
2. Архитектурные школы Древней Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская).
3. Искусство Московской Руси (средневековье) - кремль, живопись (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий).

Русская культура отличается наличием в ней различных культурно-этнических компонентов. Главным источником возникновения русской культуры стала Византия. Своеобразие русской культуры во многом объяснялась пограничным положением России между Западом и Востоком, что определило ее евразийский характер. Таким образом, русская культура, складывавшаяся на основе славянского язычества с воздействием христианской Византии, иудаистского Хазарского каганата и варягов (норманны), породила особый тип культуры, включающий в себя черты восточной и западной культур и, одновременно, значительно отличающейся и от той и от другой.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Архитектура (строительство Петербурга, архитекторы Жан Батист Леблан, И. Коробов, П. Еропкин, М. Земцов, Д. Трезини).
2. Живопись (И. Никитин, А. Матвеев).
3. Барокко в России (архитектор Растрелли).
4. Живопись (И. Вишняков, И. Аргунов, М. Иванов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др.).
5. М. Ломоносов (мозаика «Полтавская битва и т.д.).
6. Скульптура (Ф. Фальконе, Ф. Шубин, Ф. Гордеев, М. Козловский и др.).

В истории русской культуры XVIII век можно считать переломным периодом, временем больших перемен во всех сферах жизни. Характерными особенностями развития русской культуры XVIII века стали ее европеизация и секуляризация, т.е., ослабление влияния религии на культуру.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).
2. Стил «ампир».
3. Живопись (О. Кипренский, А. Венецианов, А. Иванов, В. Суриков, В. Серов, И. Левитан, В. Маковский, К. Савицкий, А. и В. Васнецовы, И. Репин и др.).
4. Музыкальное искусство (М. Глинка, «Могучая кучка», П. Чайковский).

XIX век стал самым успешным, интересным и интенсивным периодом развития культуры в России. Русская культура и искусство буквально ворвались в мировую культуру, заняв в ней одно из самых почетных мест. Русская культура XIX века подарила миру гениев во всех видах искусств: архитектуре, живописи, музыке, литературе и др.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы об искусстве».

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

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету Учащиеся должны

продemonстрировать следующие знания и умения:

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

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

оценка «5» («отлично») - интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства и т.п.);

«4» («хорошо») - грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету; «3» («удовлетворительно») - слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Древняя Греция», «Древний Рим» и т.д.) с активным участием всей группы учащихся.

Знание истории культуры и искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, это словно послание из прошлого будущему, дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

Главная цель предмета «Беседы об искусстве» - ввести учеников в мир культуры и искусства, дать первоначальные знания об искусстве как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о культуре, ее структуре, исторических типах, дать основные понятия теории искусства.

Понимание произведений культуры и искусства - сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языках различных видов искусства; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно то или иное произведение искусства. Всему этому необходимо учиться.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств (творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);
- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);
- составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Искусство каменного века. М., 1992
2. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 2004
3. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 2003
4. Белецкий М. Забытый мир шумеров. М., 1980
5. Культура народов Востока. Старовавилонская культура. М., 1988
6. Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 1989
7. Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1996
8. Керма К. Боги, гробницы, ученые. М., 1994
9. Боннар Б.Р. Греческая цивилизация. М., 1992
10. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972
11. Левек П. Эллинистический мир М., 1989
12. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995
13. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1971
14. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990
15. Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988
16. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV - XV вв. Л., 1986
17. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992
18. Карсавин Л. П. Монашество в Средние века. М., 1992
19. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в 5 частях. М., 1994
20. Тяжелов В. И. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981
21. Гуковский М. А. Итальянское возрождение. Л., 1986
22. Рутенбург. Титаны Возрождения. СПб., 1991
23. Вазари Д. Жизнеописания. СПб., 1992
24. Соколов М. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. М., 1999

25. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1990
26. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980
27. Власов В. Г. Стили в искусстве. В 3-х т. СПб., 1996
28. Культура эпохи Просвещения. М., 1993
29. Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1974
30. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. М., 1975
31. Западноевропейское искусство второй половины XIX в. М., 1975
32. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994
33. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII - начала XIX веков. Л., 1990
34. Искусство стран Востока. М., 1986
35. Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999
36. Роули Дж. Принцип китайской живописи. М., 1989
37. Александров В. Н. История русского искусства. Минск, 2004
38. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993
39. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992
40. Барская Н. А. Сюжет и образы древнерусской живописи. М., 1993
41. Шульгин В. С, Кошман Л. В., Зезина М. Р. Культура России IX - XX вв. М., 2004
42. Ценностный мир русской культуры. СПб, 1995
43. Лапшина Н. П. Мир искусства. М., 1977
44. Мир русской культуры. М., 2004
45. Серебряный век. Л., 1991
46. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993
47. Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции. М., 1982
48. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. М., 1992
49. Поляков В. В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993

50. От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996

51. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987