

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики

УТВЕРЖДЕНА
приказом МАУДО «Детская школа
искусств №1»
Шумерля Чувашской Республики
от 02.09.2019 г. №104

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«БЕСЕДЫ О ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ»**

(срок обучения 1 год)

г. Шумерля, 2019 г.

Принята
Педагогическим советом
МАУДО «Детская школа искусств №1»
г. Шумерля Чувашской Республики
«30» августа 2019 г.
Протокол № __1__

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области театрального искусства «Театральное искусство» 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 № 191-01-39/06ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства и в области теории и истории театра в детских школах искусств.

Составители программы преподаватели МАУДО «Детская школа искусств №1»
г. Шумерля Чувашской Республики:
Яцкевич Светлана Григорьевна, преподаватель высшей квалификационной категории
Архипова Лидия Робертовна, преподаватель

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*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» 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, является комплексной общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами учебного времени, необходимыми для освоения основ театрального искусства.

Программа учебного предмета «Беседы о театральном искусстве» учитывает опыт реализации образовательных программ по театральному направлению в различных организациях дополнительного образования детей.

Учебный предмет «Беседы о театральном искусстве» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Театральное искусство». Целевая направленность учебного предмета «Беседы о театральном искусстве» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Знание истории театра и театрального развития дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

В основу содержания программы положен следующий принцип распределения учебного материала: от темы к теме, от урока к уроку, от эпохи к эпохе.

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.

Программа имеет теоретическое направление, знания которого активно используется в практике, так как дети изучают искусство театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники до создания учебного спектакля и показа готовой работы на зрителя (друзей, родителей, приглашенных гостей). Основная форма учебных

занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ.

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств для освоения дополнительной общеразвивающей программы в области театрального искусства - 8-12 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Беседы о театральном искусстве» со сроком обучения 1 год (4 класс). Продолжительность учебных занятий - 35 недель в год.

Сведения о затратах учебного времени (пересчитать)

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени				Всего часов
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	
Годы обучения	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	
Аудиторные занятия				35	35
Самостоятельная работа				17,5	17,5
Максимальная учебная нагрузка				52,5	52,5

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

- 3 год обучения – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 3 год обучения – 0,5 час в неделю

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы театрального искусства» при 1-летнем сроке обучения составляет 52,5 часа. Из них: 35 часов – аудиторные занятия, 17,5 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме. Численность учащихся в группе от 4 до 7 человек. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Цели:

- 1) Формирование духовных качеств личности на основе развития творческой активности;
- 2) Воспитание и развитие художественного вкуса;
- 3) Воспитание зрительной культуры;
- 4) Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств.

Задачи:

- 1) Развивать эстетические способности;
- 2) Активизировать мыслительный процесс;
- 3) Развивать чувства коммуникативной сообразности, навыки общения;
- 4) Воспитывать эмоциональную культуру общения;
- 5) Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству;
- 6) Развивать ассоциативное, образное и логическое мышление;
- 7) Развивать способность анализировать предлагаемый материал и формировать свои мысли.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- 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 (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (упражнения, тренинги, репетиции);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Аудиторные занятия проходят в просторном, светлом, оснащенном необходимым оборудованием помещении, пригодном для проведения репетиций. Имеется дополнительное помещение для хранения театрального реквизита, гримерных принадлежностей, костюмов и декораций. Сценические показы проводятся в концертном зале, оборудованном световой и звуковой аппаратурой.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по театральному искусству, аудио и видеозаписями спектаклей и кинофильмов с участием выдающихся актеров прошлого и настоящего времени.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Беседы о театральном искусстве» рассчитана на 1 год обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении позволит учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: из урока в урок, от темы к теме, от эпохи к эпохе.

Домашняя и самостоятельная работа учащихся включает в себя изучения эпохи, прочтения изучаемого материала (пьесы) и ее разбор, подготовка к уроку и ответу на нем.

Все занятия являются творческим процессом и направлены на развитие знаний о театре и его развитии и становлении.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Учебно-тематический план

№ п/п	№ урока	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Кол-во часов
Тема I. Введение. 1 час				
1.	1	Театр как вид искусства. Истоки театра. Виды театрального искусства.	Урок изучения нового материала	1
Тема II. Устройство театра. 3 часа				
2.	2	Устройство театра. Устройство сцены. Свет. Звук.	Комбинированный урок	1
3.	3	Декорации, реквизит, бутафория.	Комбинированный урок	1
4.	4	Спецэффекты.	Комбинированный урок	1
Тема III. Выразительные средства театра и актерского искусства. 2 часа				
5.	5	Выразительные средства театра.	Комбинированный урок	1
6.	6	Выразительные средства актерского искусства.	Комбинированный урок	1
Тема IV. Театральные профессии. 5 часов				
7.	7	Театр- коллективное искусство. Понятие «работники «театрального цеха».	Комбинированный урок	1
8.	8	Актер.	Комбинированный урок	1
9.	9	Режиссер. Сценарист.	Комбинированный урок	1
10.	10	Знакомство с профессиями художника, костюмеров, гримеров, осветителей, бутафоров, реквизиторов, монтировщиков.	Комбинированный урок	1
11.	11	Знакомство с известными актерами, режиссерами нашего времени.	Комбинированный урок	1
Тема V. Виды театра. 9 часов				
12.	12	Драматический театр. Театр сатиры.	Комбинированный урок	1
13.	13	Детский театр. Кукольный театр.	Комбинированный урок	1
14.	14	Театр зверей. Теневой театр.	Комбинированный урок	1
15.	15	Музыкальный театр.	Комбинированный урок	1
16.	16	Мюзикл, оперетта, опера. Балет.	Комбинированный урок	1
17.	17	Театр абсурда.	Комбинированный урок	1
18.	18	Театр одного актера.	Комбинированный урок	1
19.	19- 20	Театры Чувашской Республики.	Комбинированный урок	2
Тема VI. Жанры театрального искусства. 2 часа				

20.	21	Основные драматургические жанры. Трансформация жанра в театре. Трагикомедия, трагифарс.	Комбинированный урок	1
21.	22	Разнообразие жанров театрального искусства.	Комбинированный урок	1
22.	23	Контрольно-обобщающий урок по пройденным темам «Театр».	Урок обобщающего повторения	1
Тема VII. По страницам истории театра. 9 часов				
23.	24	Возникновение западноевропейского театра и его развитие. Древнегреческий театр. Театр Древнего Рима.	Комбинированный урок	1
24.	25	Средневековый театр.	Комбинированный урок	1
25.	26	Театр эпохи Возрождения.	Комбинированный урок	1
26.	27	Театральное искусство классицизма. Мольер, театр эпохи Просвещения, театр романтизма.	Комбинированный урок	1
27.	28	Театр Востока. Театральное искусство Японии, Китая.	Комбинированный урок	1
28.	29	Игровая стихия скоморохов. История театра в России XVII-XVIII вв. Театр Волкова.	Комбинированный урок	1
29.	30	Крепостной театр сер. XVIII в. - сер. XIX в. Театр XIX в.	Комбинированный урок	1
30.	31	Известные люди в театральном мире и их роль в развитии театра: К.С. Станиславский, В. Немирович-Данченко, М.Щепкин и др.	Комбинированный урок	1
31.	32	Современный театр в России.	Комбинированный урок	1
32.	33	Контрольно-обобщающий урок «История театра».	Урок обобщающего повторения	1
33.	34	Резервный урок.	Комбинированный урок	1
34.	35	Итоговая аттестация.	Экзамен	1
Всего				35 ч.

Годовые требования

Изучив основные этапы развития человеческого общества (его краткую характеристику), учащиеся должны:

- историю зарождения театральной деятельности;
- уметь объяснить театральные термины, связанные с основными понятиями;
- знать авторов и поэтов каждой эпохи и каждого театра и разбираться в их творчестве;
- выявить влияние природных и социальных условий уровня развития театра и драматургии;
- определить социальную роль каждого периода театрального развития на дальнейшее его развитие;
- исследовать тонкости каждого театрального периода и ее драматургии;
- выявить их связь с другими видами искусства.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретенных в результате освоения программы «Беседы о театральном искусстве»:

- знание основной театральной терминологии;
- знание истории развития театрального искусства в России и за рубежом;
- знание основных выразительных средств театрального искусства;
- знание этапов зарождения и развития мирового театра;
- знание техники сцены;
- основных понятий и терминов театрального искусства;
- основных театральных профессий;
- основных жанров театрального искусства;
- знаменитых отечественных и зарубежных театров;
- умения применять полученные знания в практической деятельности;
- навык самоанализа;
- навык публичных выступлений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде сценического показа по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя учебного спектакля, подготовленного в последнем полугодии четвертого класса.

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются:

умения:

- видеть, слышать, понимать партнера по сцене;
- координироваться в пространстве;
- выступать перед публикой;
- соблюдать правила техники безопасности на сцене.

Критерии оценки

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

- *5 (отлично)* - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие 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 творческих 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, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать природные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Программа предполагает применение следующих средств дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий;

- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать учитель посредством инструктажа-показа. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы и выполнение упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- 1) К.С.Станиславский «Моя жизнь в искусстве»
- 2) К.С.Станиславский «Работа с актером».
- 3) Н.Горчаков «Театральные уроки Станиславского»
- 4) В.Яхонтов «Театр одного актера»
- 5) Вахтангов «Театральный метод»
- 6) В.Меерхольд «Восемь направлений в театральном искусстве»
- 7) Н.И.Акимов «О театре» (1078г.)
- 8) В.О.Топорков «Четыре очерка о К.С.Станиславском» (Москва: Советская Россия 1963г.)
- 9) И.Н.Певцов «Литературно – театральное наследство» (в двух томах: искусство, 1984г.);
- 10) Учебные пособия по «Истории театра» и «Истории зарубежного театра».

Средства обучения

просторное репетиционное помещение,
сцена со звуковым и световым оборудованием,
стол,
стулья,
компьютер со звуковыми колонками,
аудиосистема или музыкальный центр,
материальная база для создания костюмов, реквизита, декораций,
складные театральные ширмы,