Кожедубова Елена Александровна
Подписан: Кожедубова Елена Александровна
DN: ИНН=540953582562, СНИЛС=02330891318, E=ekojedybova@mail.ru, C=RU, S=Новосибирская область, L=Новосибирск, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ""ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 27""", G=Елена Александровна, SN=Кожедубова, CN=Кожедубова Елена Александровна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-11-15 15:02:51

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 27»

Рассмотрена и одобрена на заседании
Педагогического совета
МБУДО ДШИ № 27
Протокол № 1 от 01.09.2021г

Утверждено
Директором МБУДО ДШИ № 27
_____ Е. А. Кожедубова
приказ №1 от 01.09.2021г

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Беседы о театральном искусстве

Для детей с 10-12лет
Срок освоения 5лет

Составители: Меньшикова Т.В.
методист Гусак О.В.

Новосибирск
2021 г

Содержание ОП «Основы театрального искусства. Школа аниматоров»

Дисциплина 1. «Беседы о театральном искусстве»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В системе обучения основы театрального искусства важную роль играет предмет «Беседы о театральном искусстве». Обучение этому предмету способствует повышению общекультурного уровня учащихся, пробуждению интереса к познанию истории театра, накоплению знаний в области театральной терминологии, театрального этикета.

Изучение предмета должно помочь учащимся ориентироваться во всем многообразии теории театрального искусства. Очень важно привить в процессе обучения гордость за отечественную театральную культуру, помочь ощутить ее самобытность и неповторимость.

Преподавание изучаемого материала должно быть доступным, понятным и увлекающим. Беседа, как средство обучения, несет в себе завязку, кульминационные моменты и расстановку акцентов.

Контроль и учет успеваемости должен проводиться систематически. На первом этапе контроль должен быть ненавязчивым, больше в игровой форме. Опрос по теме – одна из форм общения с педагогом.

В задачу воспитания знаниями о теории в жанре театра входит развитие познавательных навыков и применение их на практике.

В процессе обучения должна правильно формироваться, как актерская, так и зрительская культура.

Особенностями изучения учащихся предмета « Беседы о театральном искусстве» в рамках обучения по программе «Основы театрального искусства. Школа аниматоров» являются:

-акценты на знание театральной терминологии;

-более подробное изучения театральных жанров «Театр одного актера», «Театр улиц и площадей»;

-сосредоточение внимания на исторические и социальные корни зарождения праздничной анимации;
-привитие знаний о театре, как о синтетическом искусстве и его роли в современной культуре.

Календарно-тематический план на 1 год обучения (32 часа)

Дата	Наименование основного раздела	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
сентябрь	Театр-искусство коллективное .Составляющие театрального искусства .Основные термины. .Театральный словарь.	3	1	4 часа
октябрь	Зритель в зрительном зале. Зрительский этикет.	1	1	2 часа
октябрь-ноябрь	Создатели спектакля(сценарист, постановщик , режиссер, актер, суфлер, технические службы)	3	1	4 часа
ноябрь	Театр-диалог зрителя и создателя	1		1 час
декабрь	Основные инструменты работы актера(речь, пантомима, поза, пластика, жест, мимика, маска) Контрольное занятие за 1-е полугодие	2	1	3 часа 1 час
Январь	История театральной рекламы. Скоморохи-зазывалы	1	1	2 часа
Февраль	Скоморохи-первые актеры и праздничные аниматоры на Руси	3	1	4 часа
Март	Музы-покровительницы театра(Мельпомена, Терпсихора, Талия).Аполлон -покровитель искусств.	2	1	3 часа
апрель	История театрального костюма и грима	3	1	4 часа
май	Особенности жанра «Театр одного актера»	2	1	3часа
май	Контрольное занятие за 2-е полугодие			1 час

Содержание 1 года обучения:

1.Театр- искусство коллективное. Составляющие театрального искусства. Знакомство с основными теоретическими понятиями. Значения основных терминов.
Практическое занятие: викторина «Его Величество Театр»

2.Зритель в зрительном зале. Изучение терминов -овация, браво, бис, скандирование.

Практическое занятие: викторина «Зрительский этикет».

3.Создатели спектакля. Профессиональные обязанности и творческое мастерство сценариста, постановщика, режиссера, балетмейстера, репетитора, актера, суфлера, техников сцены).

Практическое занятие: Ролевая игра «Театр, который создали дети».

4.Театр-диалог зрителя и создателя. Методы воздействия на зрителя создателей спектакля с целью установления взаимопонимания.

5.Основные инструменты актера (речь, пантомима, поза, пластика, жесты мимика, маска, костюм, грим).

Практическое занятие: театр-экспромт «Сказка -пантомимой».

6.История театральной рекламы от скоморохов-зазывал до современных технологий .Отличительные особенности рекламы театральных действия.

Практическое занятие: Знакомство с текстами, зазывающими публику.

7.Скоморохи-первые актеры и праздничные аниматоры. Самобытное мастерство первых русских актеров. Скоморох -актер разных жанров и амплуа. Применение театральных традиций скоморошины в методологии современной праздничной анимации.

Практическое занятие: Знакомство с историей скоморошины по иллюстрациям и сценариям.

8.Музы-покровительницы театра. Мельпомена. Терпсихора. Талия. Аполлон-покровитель искусств. Страницы мифов .Образы музыкального театра на сцене.

Практическое занятие: викторина « О театре, музах и мифах».

9.История театрального костюма, грима, бутафории. Страницы истории от театров древности до современности.

Практическое занятие: изучение основ грима по иллюстрациям и методической литературе.

10.Особенности жанра «Театр одного актера». Знакомство с термином «моноспектакль». Мастерство актера в моноспектакле. Применение жанра «Театр одного актера» в методике обучения актера-аниматора.

Практическое занятие: просмотр «моноспектаклей» в исполнении известных актёров.

В конце каждого полугодия (в декабре и мае проводится по 1-му контрольному занятию) в форме опроса.

Календарно-тематический план 2 год обучения(всего-32 часа)

№ п-п	Наименование разделов, тем	Количество часов

		теория	практика	всего
сентябрь	Истоки театра .Ритуалы охот. Появление театра из ритуала - разделение на зрителя и исполнителя.	3	1	4
октябрь	Исторические корни ритуалов, состязаний , празднеств, массовых зрелищ	3	1	4
ноябрь	Древнегреческий театр .Герои античных спектаклей	2	1	3
декабрь	Музыкальные театральные жанры Контрольное занятие за 1 –е полугодие	2	1	3 1 час
январь	Театры Италии, Франции ,Германии ,Англии .Их характерные особенности.	2	1	3
февраль	Исторические страницы возникновения и развития театров кукол	3	1	4
март	Театры на Руси(крепостной театр ,вертеп, раек, балаган)	3	1	3
апрель	Первый русский театр Волкова, возникновение МХАТ	2	1	3
май	Страницы истории театрального искусства в 20-м веке, основные его жанры. Контрольное занятие за 2-е полугодие	2	1	3 1 час

Содержание программы 2 года обучения:

1.Истоки театра. Имитация ритуала охот. Появление театра из ритуала-разделение на зрителя и исполнителя.
Практическое занятие : знакомство с древними рисунками, изображающими ритуалы охот, по иллюстрациям.
2.Исторические корни ритуалов, состязаний, празднеств(от древности до сегодняшних дней).Страницы истории Олимпийских игр, средневековых турниров. Петровских ассамблей, придворных императорских балов. Лучшие традиции древних празднеств.
-в современных театрализованных зрелищах
Практическое занятие: Знакомство с историей празднеств по иллюстрациям, журнал «Праздник».
3.Древнегреческий театр. Герои античных спектаклей
Практическое занятие: знакомство с древнегреческим театром по иллюстрациям
4.Музыкальные театральные жанры .Опера .Оперетта .Мюзикл.

Практическое занятие: просмотр фрагментов из оперы, оперетты, мюзикла
5.Театры Италии , Германии, Англии, Франции. Их характерные особенности. Исторические страницы возникновения, развития и расцвета..
Практическое занятие: знакомство с искусством театров Европы по иллюстрациям.
6.Театры кукол. Страницы истории. Разновидности(перчаточные, ростовые, марионетки, тростевые, пальчиковые).
Практическое занятие: знакомство с методиками изготовления и кукловождения.
7.Первые театры на Руси (крепостной театр, вертеп, раек, балаган)
Практическое занятие: Викторина «Герои и персонажи первых русских театров».
8.Первый русский театр Волкова. Возникновение МХАТ.
Практическое занятие: Знакомство с репертуарами театров и их прославленными актёрами по иллюстрациям.
9.Страницы истории театра в 20-м веке .Многообразие образов и жанров. Деятельность корифеев театрального искусства.
Практическое занятие: «Знакомство с особенностями драматургии агит-бригадного представления».
В конце каждого полугодия (в декабре и мае проводится по 1-му контрольному занятию) в форме опроса.

Календарно-тематический план 3 год обучения(всего 32 часа)

Даты	Название основного раздела	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
сентябрь	Театр сегодняшнего дня(жанры, темы, образы)	3	1	4 часа
октябрь	Театры нашего города(история, репертуар)	3	1	4 часа
ноябрь	Современные массовые театрализованные зрелища	2	1	3 часа
декабрь	Театр марионеток	1	1	2 час
декабрь	Современная терминология театрального шоу Контрольное занятие за 1-е полугодие	1		1 час 1 час
Январь-февраль	Современные театрализованные праздники России	5	1	6 часов
Март-апрель	Композиция и сценарий театрализованного действа	4	3	7 часов

май	Особенности театрального жанра «Театр улиц и площадей»	2	1	3 часа
	Контрольное занятие за 2-е полугодие			1 час

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 года обучения:

1.Театры сегодняшнего дня. Отличительные особенности классического театра прошлого и сегодняшнего (жанры, репертуар ,образы, литературный язык сценария спектакля).Модернизм. Абстракция. Особенности декораций, костюмов, реквизита .Практическое занятие :изучение афиш и сцен из спектаклей по иллюстрациям.

2.Театры нашего города. Знакомство с деятельностью Новосибирских театров (Театр Оперы и балета, «Красный факел», «Глобус», Театр музыкальной комедии, «Старый дом», Драматический театр С.Афанасьева и др.). Особенности каждого театра, жанровое многообразие, репертуарная политика. Биографические страницы, историческое прошлое ,известные и заслуженные деятели театра.

Практическое занятие: изучение афиш и сцен из спектаклей, портреты актеров и режиссеров по иллюстрациям, театральным программкам спектаклей. Посещение 1-2 театров, просмотр спектакля, обсуждение.

3.Современные массовые театрализованные зрелища. Олимпийские игры. Спортивные праздники. Карнавалы. Фестивали..Раскрытие возможностей театрального искусства в достижении зрелищности ,эмоциональной позитивности. Театрализация, как основная форма творческой организации зрелищ.

Практическое занятие: Знакомство со сценарием карнавала по видеозаписям.

4.Театр Марионеток .Исторические страницы возникновения. Разновидности кукол. Знакомство с техникой изготовления кукол .Особенности репертуара театра марионеток.

Практическое занятие: знакомство с театром марионеток по иллюстрациям и видеозаписям.

5.Современная терминология театрального шоу.

6.Современные театрализованные праздники России .Новогодние празднества. День защитника отечества .День Победы. День Семьи. День Славянской письменности и культуры. День России. День Города. Исторические страницы. Репертуарные особенности. Методы театрализации.

Практическое занятие :знакомство со сценарием и ходом проведения Дня Города в Новосибирске по видеозаписям.

7.Композиция и сценарий театрализованного действа. Теоретические принципы профессиональной композиции (пролог, завязка, развитие

1.Основные технологии рождения спектакля .Роль драматурга в процессе рождения спектакля. Работа режиссёра над пьесой. Выработка концепции и замысла основного содержания пьесы.
Практические занятия: Знакомства с текстами пьес различных театральных жанров.
2. Актёрская работа в спектакле .Искусство перевоплощения. Технологии создания образа. Роль репетиций в искусстве перевоплощения. Виды репетиций .Особенности репетиционного процесса.
Практические занятия: Отработка различных видов репетиций на примере пьесы(« Урок дочкам» И.А.Крылова).Просмотр учебных фильмов на тему «Образы, создаваемые на сцене»
3.Технологии деятельности композитора над спектаклем. Технологии деятельности художника над спектаклем.
Практические занятия: Просмотр учебных фильмов.
Импровизация в сценическом действии .Принцип подготовленности импровизации .Искусство работы над репликой. Технологии освоения навыков ведения полемики в спектакле.
Практические занятия: Тренинги по импровизации и полемике
4. Знакомство с подводными текстами и внутренними диалогами .Их роль в сюжете и фабуле пьесы.
Практические занятия: работа с текстами и диалогами на примере различных пьес по жанру и содержанию.
5.Спектакль и зрители .Спектакль и время. Принцип сохранения традиций классики .Принцип отражения современности в пьесе. Злободневность, насущность, актуальность репертуара театра
Практические занятия: Просмотр учебных фильмов по теме. Знакомство с репертуарами различных театров Новосибирска.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6.Горюнова И.И.Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений.-Санкт-Петербург.,2009.
7. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-