

**БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №13» города Омска**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

ПРОГРАММА
по учебному предмету
«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

ОМСК – 2023г.

«УТВЕРЖАЮ»
Директор
« 04 » сен

« 04 » сентября 2023 г.

Тонких Валентина Андреевна, преподаватель театральных дисциплин БОУ ДО «ДШИ №13», заведующая театральным отделением БОУ ДО «ДШИ №13»,

Хайлов Артем Сергеевич, преподаватель театральных дисциплин БОУ ДО «ДШИ №13»;

«ДШИ №13»;

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 образовательного учреждения 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 педагогическим работникам;
- 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 «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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта преподавания учебных дисциплин на театральном отделении.

Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Знание истории культуры и искусства 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.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «Беседы об искусстве» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с девяти до двенадцати лет, составляет 4 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по 4-летнему сроку освоения программы на учебный предмет «Беседы об искусстве»,

составляет 70 часов максимальной учебной нагрузки, из них объем 35 часов – аудиторная нагрузка, 35 часа – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Беседы об искусстве» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе).

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание зрительской культуры.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств.

Задачи:

1. Познакомить учеников с видами искусств.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
7. 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;
- концентрировать внимание на предмете изучения;
- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;

8. 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 в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве;
- об особенностях различных школ живописи;
- о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).
- об истории театров родного города

9. 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.

10. Развивать во время практических занятий:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» связан с другими предметами учебной программы («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Подготовка сценических номеров» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении.

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

Обоснование структуры программы учебного предмета

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с учеником.

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 (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;

- видеомэгнитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№	Наименование темы, разделы	Вид учебного занятия	Кол-во Часов (аудиторное занятие)
1.	Первобытнообщинный период истории развития культуры и скифское искусство.	урок	2
2.	Искусство древних цивилизаций Востока (Шумер, Вавилон, Ассирия, Месопотамия).	Урок	4
3.	Искусство Древнего Египта.	Урок	3
4.	Искусство Древней Греции.	Урок	3
5.	Мифы и легенды Древней Греции.	Урок	2
6.	Этапы и периоды развития искусство (архаика, классицизм, эллинизм).	Урок	2
7.	Архитектура и скульптура Древней Греции.	Урок	1
8.	Живопись и декоративное искусство (вазопись, керамика).	Урок	1
9.	Искусство Древнего Рима.	Урок	2
10.	Пантеон римских богов, мифология.	Урок	2
11	Искусство этрусков.	Урок	2
12.	Особенности архитектурных стилей Древнего	Урок	1

	Рима.		
13.	Скульптура, живопись и декоративно-прикладное Искусство.	Урок	2
14.	Искусство Древнего Китая.	Урок	1
15.	Культура и искусство византийской цивилизации.	Урок	3
16.	Феномен культуры Киевской Руси.	Урок	3
17.	Контрольный урок.		1
	Всего часов:		35

Содержание разделов и тем.

ПЕРВОБЫТНЫЙ ПЕРИОД.

1. Характерные черты первобытной культуры.
2. Духовная первобытная культура.
3. Мифологическое мировоззрение.
4. Наскальная живопись.
5. Обработка глины и изделия из нее.
6. Скифское искусство на территории России (Крым, Кубань, Алтай).

Первобытный период культурной истории продолжался минимум 35 тысяч лет пока не возникли первые государства Древнего Востока - Двуречье, Вавилон, Ассирия, Древний Египет и т.п.

Изучение процесса становления человеческого общества, исследование того, как на протяжении сотен тысяч лет формировалась вся первобытная культура, заключающаяся в повседневной хозяйственной деятельности, создании простейших орудий труда, а также первых произведений искусства, требует обращения к далекому прошлому, к процессу становления самого человека и его культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА.

1. Культура и искусство шумеров.
2. Искусство Вавилона.
3. Искусство Ассирии.
4. Искусство Месопотамии.

Культура, созданная в бассейне Тигра и Евфрата, была результатом взаимодействия многих народов. Значение Древнего Востока в истории общечеловеческой культуры огромно. Все культуры Древнего Востока прошли длительную эволюцию, исходной точкой которой был первобытнообщинный строй. Поэтому изучение истории древневосточной культуры позволит выявить возможные моменты развития общемировой культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА.

1. Пантеон богов.
2. Живое и мертвое царства.
3. Архитектура (пирамиды, храмы, скальные храмы).
4. Скульптура (сфинксы, статуи и т.д.).

Хозяйственная и этническая стабильность Древнего Египта обеспечили созревание устойчивых культурных традиций, которые вызвали неожиданный культурный «взрыв» - расцвет древнеегипетской цивилизации. Переход к изготовлению медных орудий, возникновение социальной иерархии, появление иероглифического письма, монументальная архитектура, храмовые рельефы, росписи, папирусные рисунки и т.п. позволили египетской культуре выделиться из других древневосточных культур. А период Нового царства стал не только значительным этапом внутреннего развития египетской культуры, но и распространения её за пределы Египта, взаимодействия с культурами других народов.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ.

1. Пантеон богов.
2. Мифы и легенды Древней Греции (особенно важная тема, поскольку большинство сюжетов произведений искусства базируются на мифологии).

3. Архитектура (ионический, дорический, коринфский ордера, храмы, полисы и т.п.).
4. Скульптура.
5. Вазопись (краснофигурная, чернофигурная).
6. Керамика.

Древняя Греция является колыбелью европейской цивилизации.

Безусловно, культура и искусство каждого народа в истории мировой культуры по-своему ценны и неповторимы. Признавая этот факт, многие ученые, между тем, особую роль отводят древнегреческой культуре. Именно античной Греции мы обязаны 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 прекрасного и совершенного творения природы, как меры всех вещей.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА.

1. Пантеон римских богов.
2. Архитектура и градостроительство (храмы, виллы, термы, форумы и триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Золотой дворец Нерона и т.д.).
3. Скульптура (портреты императоров, фигуры воинов в доспехах на лошадях, большое количество бронзовой скульптуры).
4. Мозаика («мерцающая живопись»).
5. Декоративно-прикладное искусство (ювелирное искусство, терракота и т.п.).

Культура и искусство Древнего Рима с его монументальными памятниками архитектуры, скульптуры, живописи 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 превзошли своих учителей, подняв уровень развития искусств на небывалую высоту.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1. Архитектура (культовость, Святая София, базилики).
2. Скульптура (слоговая кость, портреты).
3. Византийская миниатюра (золото, эмаль).
4. Иконопись (каноны).

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 культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ.

1. Архитектура (романский и готический стили).
2. Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.).
3. Городская и крестьянская культуры.
4. Мозаика.
5. Рыцарство (рыцарские романы, замки, трубадуры, труверы, миннезингеры, менестрели, скальды и т.д.).

Период от гибели римской империи до эпохи Возрождения стал именоваться Средневековьем. Именно в Средние века Европа (финикийский «эреб» - «Запад») стала формироваться как самостоятельный социокультурный регион.

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.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

1. Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение.
2. Искусство Северного Возрождения (Ван Эйк, Босх, Брейгель и др.), Нидерланды, Германия.
3. Теория живописи.
4. Скульптура.
5. Леонардо да Винчи, Микеланджело.
6. Маньеризм.

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, прекрасного и телом, и душой. Поэтому новая эпоха в развитии европейской культуры получила название Возрождение (Ренессанс (фр.), возвращая искусство к образцам античной культуры в новых исторических условиях.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ.

1. Европейское Просвещение (XVIII в.).
2. Классицизм (Пуссен, Рембрант).
3. Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.).
4. Рококо («рокайль» - «раковина») - декоративно-прикладное искусство.
4. Сентиментализм.

С началом эпохи Нового Времени в мировой культуре появилась тенденция развития национального самосознания народов. Поэтому, то одни, то другие народы лидировали в европейском искусстве, а «опальные» активно заимствовали и преумножали их достижения в развитии культуры. Поэтому эпоха Нового Времени стала чрезвычайно многообразной в своих культурных проявлениях.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА.

1. Романтизм (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.).
2. Реализм.
3. Импрессионизм.
4. Символизм.
5. Декаданс.

ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ.

1. Византийская школа (иконопись, «мерцающая живопись» и т.д.).
2. Нидерландская школа (доски, групповые портреты, жанровая живопись).
3. Школа Фонтенбло (Франция, Италия, Испания - маньеризм. Эль Греко.).
4. Голландская школа (Хальс, Ван Дейк, Хундехутер, Теннис, и др.).
5. Русская школа живописи (парсуны, портретная живопись, передвижники и др.).

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КИТАЯ.

1. Бронзовое литье.
2. Градостроительство и архитектура (пагоды, Китайская стена, подземные каменные дворцы, ландшафтные сады).
3. Каллиграфия и живопись.
4. Скульптура (терракотовое войско, керамика).
5. Прикладное искусство (китайский фарфор и т.д.).

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.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЯПОНИИ.

1. Храмное и дворцовое строительство.
2. Садово-парковое искусство (парковые ансамбли).
3. Скульптура (скульптурная школа Дзете, костяные, деревянные, каменные изделия).
4. Живопись (влияние китайской) - каллиграфия, ксилография (гравюра по дереву).
5. Театральное искусство: мистерии, «но», «кабуки» (один актер в маске, другие - в определенном гриме), театр марионеток. Длительность представлений и т.д.
6. Искусство икебаны и чайной церемонии.

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

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.

Учебно – тематический план

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Кол-во часов(аудиторное занятие)
1. Культура и искусство Средневековой Европы			4
1.1.	Городская, крестьянская, монашеская и рыцарская культуры Средневековья	Урок	1
1.2.	Особенности архитектурных стилей (романский, готический)	Урок	2
1.3.	Живопись и мозаика	Урок	1
2. Культура и искусство эпохи Возрождения			8
2.1.	Раннее Возрождение	Урок	2
2.2.	Высокое возрождение	Урок	2
2.3.	Позднее Возрождение	Урок	1
2.4.	Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио	Урок	3
3. Европейская культура и искусство Нового Времени			3
3.1.	Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампир)	Урок	2
3.2.	Европейское Просвещение	Урок	1
4. Европейское искусство XIX - начало XX вв.			5
4.1.	Романтизм	Урок	1
4.2.	Реализм	Урок	1
4.3.	Импрессионизм	Урок	1
4.5.	Символизм	Урок	1
4.6.	Декаданс	Урок	1
5. Русская культура и искусство			6
5.1.	Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)	Урок	1
5.2.	Искусство Московской Руси	Урок	1
5.3.	Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга	Урок	1
5.4.	Русская скульптура, живопись и мозаика	Урок	1
5.5.	«Золотой век» русской культуры и	Урок	1

	искусства		
5.6.	«Серебряный век» русской культуры и искусства	Урок	1
6. Европейские школы живописи			4
6.1.	Нидерландская и голландская школы живописи	Урок	1
6.2.	Французская школа живописи и школа. Фонтенбло	Урок	1
6.3.	Испанская школа живописи	Урок	1
6.4.	Барбизонская школа	Урок	1
7. Мировая культура и искусство Новейшего времени			4
7.1.	Модернизм	Урок	1
7.2.	Сюрреализм	Урок	2
7.3.	Абстракционизм	Урок	1
8.	Контрольный урок		1
	Итого:		35

Содержание тем и разделов

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Архитектура (романский и готический стили).

Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты).

Городская и крестьянская культуры.

Мозаика.

Рыцарство (рыцарские романы, замки, трубадуры, труверы, миннезингеры, менестрели, скальды и т.д.). Период от гибели римской империи до эпохи Возрождения стал именоваться Средневековьем. Именно в Средние века Европа (финикийский «эреб» - «Запад») стала формироваться как самостоятельный социокультурный регион.

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.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение.

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

Теория живописи.

Скульптура.

Леонардо да Винчи, Микеланджело. Маньеризм.

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, прекрасного и телом, и душой. Поэтому новая эпоха в развитии европейской культуры получила название Возрождение (Ренессанс (фр.)), возвращая искусство к образцам античной культуры в новых исторических условиях.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Европейское Просвещение (XVIII в.).

Классицизм (Пуссен, Рембрант).

Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.).

Рококо («рокайль» - «раковина») - декоративно-прикладное искусство.

Сентиментализм.

С началом эпохи Нового Времени в мировой культуре появилась тенденция развития национального самосознания народов. Поэтому, то одни, то другие народы лидировали в европейском искусстве, а «опальные» активно заимствовали и преумножали их достижения в развитии культуры. Поэтому эпоха Нового Времени стала чрезвычайно многообразной в своих культурных проявлениях.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Романтизм (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.).

Реализм.

Импрессионизм.

Символизм.

Декаданс.

ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

Византийская школа (иконопись, «мерцающая живопись» и т.д.).

Нидерландская школа (доски, групповые портреты, жанровая живопись).

Школа Фонтенбло (Франция, Италия, Испания - маньеризм. Эль Греко.).

Голландская школа (Хальс, Ван Дейк, Хундехутер, Теннис, и др.). Русская школа живописи (парсуны, портретная живопись, передвижники и др.

РУССКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

Искусство Киевской Руси (каменное зодчество, иконопись, фрески).

Архитектурные школы Древней Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская).

Искусство Московской Руси (средневековье) - кремль, живопись (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий).

Русская культура отличается наличием в ней различных культурноэтнических 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

Архитектура (строительство Петербурга, архитекторы Жан Батист Леблан, И. Коробов, П. Еропкин, М. Земцов, Д. Трезини).

Живопись (И. Никитин, А. Матвеев).

Барокко в России (архитектор Растрелли).

Живопись (И. Вишняков, И. Аргунов, М. Иванов, Ф.Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др.).

М. Ломоносов (мозаика «Полтавская битва и т.д.).

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

Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).

Стиль «ампир».

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.).

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.

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

(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).

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

1. Архитектура (романский и готический стили).
2. Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.).
3. Городская и крестьянская культуры.
4. Мозаика.
5. Рыцарство (рыцарские романы, замки, трубадуры, труверы, миннезингеры, менестрели, скальды и т.д.).

Период от гибели римской империи до эпохи Возрождения стал именоваться Средневековьем. Именно в Средние века Европа (финикийский «эреб» - «Запад») стала формироваться как самостоятельный социокультурный регион.

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.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение.
2. Искусство Северного Возрождения (Ван Эйк, Босх, Брейгель и др.), Нидерланды, Германия.
3. Теория живописи.
4. Скульптура.
5. Леонардо да Винчи, Микеланджело.
6. Маньеризм.

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, прекрасного и телом, и душой. Поэтому новая эпоха в развитии европейской культуры получила название Возрождение (Ренессанс

(фр.)), возвращая искусство к образцам античной культуры в новых исторических условиях.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Европейское Просвещение (XVIII в.).
2. Классицизм (Пуссен, Рембрант).
3. Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.).
4. Рококо («рокайль» - «раковина») – декоративно-прикладное искусство.
5. Сентиментализм.

С началом эпохи Нового Времени в мировой культуре появилась тенденция развития национального самосознания народов. Поэтому, то одни, то другие народы лидировали в европейском искусстве, а «опальные» активно заимствовали и преумножали их достижения в развитии культуры. Поэтому эпоха Нового Времени стала чрезвычайно многообразной в своих культурных проявлениях.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

1. Романтизм (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.).
2. Реализм.
3. Импрессионизм.
4. Символизм.
5. Декаданс.

ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

1. Византийская школа (иконопись, «мерцающая живопись» и т.д.).
2. Нидерландская школа (доски, групповые портреты, жанровая живопись).
3. Школа Фонтенбло (Франция, Италия, Испания – маньеризм. Эль Греко.).
4. Голландская школа (Хальс, Ван Дейк, Хундехутер, Теннис, и др.).
5. Русская школа живописи (парсуны, портретная живопись, передвижники и др.).

Учебно – тематический план

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов (аудиторное занятие)
1. Русский театр от истоков до начала XX век			14
1.1.	Истоки и пути формирования театра в России	Урок	1
1.2.	Основание русского театра	Урок	1
1.3.	Крепостной театр в России	Урок	1
1.4	Общая характеристика русского театра в начале XIX века	Урок	1
1.5	Русская комедия первой четверти XIX века	Урок	1
1.6.	Пьесы А.С. Пушкина и театр	Урок	1
1.7.	Русская романтическая драма	Урок	1
1.8.	Русский водевиль	Урок	1
1.9.	Н.В.Гоголь и театр	Урок	1
1.10.	Театральная деятельность А.Н.Островского	Урок	1
1.11.	Характеристика русского театра 1880-х годов	Урок	1
1.12	Актер М.С.Щепкин	Урок	1
1.13.	Обобщение материала	Урок	1
1.14.	Обобщение материала	Урок	1
2. Русский театр предреволюционного периода (1898-1917)			8
2.1.	Основание Московского Художественного театра	Урок	1
2.3.	Пьесы А.П Чехова и их первые постановки	Урок	2
2.4.	Пьесы М.Горького	Урок	1
2.5.	Творческий путь МХТ до революции	Урок	1
2.6.	Русские актеры рубежа веков	Урок	1
2.7.	Обзор театральной жизни России в предреволюционное десятилетие	Урок	2
3. Зарубежный театр XX века			6
3.1	Многообразие художественных направлений в театре XX века	Урок	2
3.2.	Театр стран Европы XX века	Урок	2
3.3.	Театр США XX века	Урок	1
3.4.	Театр стран зарубежного Востока	Урок	1

4. Театр в период первой половины XX века			6
4.1	М.А.Булгаков и его работа с МХАТ	Урок	3
4.2.	Характеристика театров в 1930-е годы	Урок	2
4.3.	Обобщение материала	Урок	1
5.	Контрольный урок	Урок	1
	Итого:		35

Содержание тем и разделов

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕАТРА В РОССИИ

Ритуальные действия первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией, скоморошьи игрища. Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.), Драмы: «Лодка», о «Царе Максимилиане», о «Царем Ироде», комедия о «Петрушке». Церковные театрализованные «действия» - «Пещное действо». Гонения на скоморохов как хранителей остатков язычества со стороны ортодоксальной церкви в XI – XVII веках (Указ царя Алексея Михайловича от 1648 года).

Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра.

Первый придворный театрицаря Алексея Михайловича (1672-1676)

«Артаксерово действо» в постановке И. Грегори. Комедийные хоромины (храмины) в с. Преображенском и Москве. Пьесы на библейские сюжеты – «Олофернова комедия или

«Иудифь», «Малая прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве», на мифологические сюжеты – «Комедия о Бахусе с Венусом», балет об Орфее и др. Постановочная культура и широкий спектр изобразительных средств. Возникновение школьного театра в России (XVIII). Абстрактность и аллегоричность школьных пьес. Пьесы Симеона Полоцкого – «О Навоходоносоре царе, о теле злате и о трех отроках в пещи не сожженных», «Комедия притчи о блудном сыне».

ОСНОВАНИЕ РУССКОГО ТЕАТРА

Московский театр – Университетский или Русский театр (1756). Основание русского театра и первый период работы.

КРЕПОСТНОЙ ТЕАТР В РОССИИ

Возникновение провинциальных и крепостных театров. Мода на создание крепостных театров в конце XVIII- начале. театры XIX вв. Самые выдающиеся

крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А.Р. Воронцова и др. Крепостная актриса Прасковья Жемчугова- Ковалева.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОГО ТЕАТРА

Исторические условия развития. Организационные формы театра, его сословный характер. Создание императорских драматических театров (постройка новых театральных зданий)

РУССКАЯ КОМЕДИЯ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия. Представители сатирической комедии. Художественно-полемическая направленность комедий Шаховского. Комедия нравов А. Шаховского и ее влияние на русскую комедиографию и актерское искусство. Представитель «благородной» комедии Николай Иванович Хмельницкий. Вариации на заимствованные сюжеты, изящество стихов, мастерство диалога, афористичность реплик, умение непринужденно и остро вести действие. Михаил Николаевич Загоскин и его сатира на нравы русского общества - «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе» Александр Сергеевич Грибоедов, достижения русской комедиографии первой четверти XIX века, его комедии «Молодые супруги», «Студент», «Горе от ума».

ПЬЕСЫ ПУШКИНА И ТЕАТР

А.С. Пушкин как теоретик драмы и театра. Театрально - эстетические взгляды А.С. Пушкина. Пушкин о придворном и народном театре. Драматургия А.С. Пушкина. Общественно-политическая проблематика трагедии. Обобщенный, многообразный образ народа. Композиция пьесы, отказ от традиционных правил классицизма, введение новых приемов сценической выразительности. Сценическая история «Бориса Годунова». Сценическая история «Маленьких трагедий».

РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ДРАМА

Становление и судьбы жанров русской драматической драмы. Н.В. Кукольник. Полевой. Театральные интересы молодого М.Ю. Лермонтова. Ранние драматургические замыслы о трагедии из современной русской жизни. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Ранние пьесы «Испанцы», «Люди и страсти», «Странный человек». Цензурная история «Маскарада» (1835). Трагедийный характер конфликта «Маскарада»- невозможность существования человека в обществе, основанном на зле. Образ Арбенина – отражение духовного мира поколения Лермонтова и Герцена. Значение стихотворной формы пьесы. Сценическая история «Маскарада» Лермонтов и традиции поэтической философской трагедии в русской драме.

РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ

Распространение водевиля в 1830-1840 годы. Василий Игнатьевич Живокини, амплуа комического водевильного актера. Связь актерского творчества Живокини с традициями народного комического театра. Лучшие роли – Лев Гурыч Синичкин в водевиле Д.Ленского, Репетилов в «Горе от ума», Митрофан в «Недоросле».

Н.В.ГОГОЛЬ И ТЕАТР

Николай Васильевич Гоголь- великий русский писатель, драматург. Взгляд Гоголя на театр как средство очищения мира от зла путем выявления и осмеяния общественных пороков. Теория «общественной комедии», разработанная Гоголем на основе традиции русской комедийной драматургии Фонвизина и Грибоедова. Комедия «Ревизор». Творческая история создания комедии, литературно-театральные источники сюжета. Особенности художественного метода Гоголя – преувеличение и сатирическое заострение раскрытия сути событий. Прием реалистического гротеска в сюжете и характеристике персонажей. Режиссерские комментарии Гоголя к «Ревизору». Мини-театр вокруг «Ревизора» («Театральный разъезд» и др.). Сценическая история пьес.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСТРОВСКОГО

Александр Николаевич Островский– драматург, организатор театрального дела, теоретик сценического искусства, театральный педагог. Внимание цензуры к ранним пьесам Островского. Запрет к представлению пьесы «Свои люди – сочтемся» («Банкрот».) Пьесы о купцах – хранителях заветов и преданий старой патриархальной Руси. («Бедность – не порок», «Не так живи, как хочется»). Комедии, обличающие самодурство купцов, продажность чиновников, бездуховность - «В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», драмы «Гроза», «Бесприданница». Исторические пьесы Островского. Козьма Захарьич Минин-Сухорук», «Тушино», «Василиса Мелентьева» и др. Фантастическая сказка «Снегурочка». Театральная деятельность А. Островского.

ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОГО ТЕАТРА 1880-Х ГОДОВ

Характеристика русского театра 1880-х – 1890-х годов. Расширение сети театров. Организация дела и характер спектаклей в императорских, частных столичных, провинциальных театрах России. Характер репертуара театров. Плеяда великих актеров. Провинциальные актеры России. Условия работы актеров. Система обучения актеров. Система дебютов и бенефисов.

Провинциальная антреприза – Медведев, Синельников, Собольчиков-Самарин. Артист Н.Х. Рыбаков. Основание Российского театрального общества.

АКТЕР ЩЕПКИН

Михаил Семенович Щепкин – актер, реформатор русской сцены. Первое выступление на профессиональной сцене в Курском театре. Встреча с князем Мещерским. Изменение старой манеры игры в сторону простоты и естественности исполнения. Щепкинская реформа актерского искусства. Поступление на московскую сцену. Сближение с передовыми деятелями культуры – Пушкиным, Грибоедовым, Аксаковым, Белинским и др. Две группы ролей, в которых наиболее отчетливо проявился талант Щепкина.

ОСНОВАНИЕ МХТ

К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, их личности и театральная программа. Новизна творческих принципов. Открытие МХТ 14 (27) октября 1898г. Эстетика первого спектакля «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого. Репертуарный театр. 4 линии исторического развития МХТ.

ПЬЕСЫ ЧЕХОВА И ИХ ПЕРВЫЕ ПОСТАНОВКИ

Антон Павлович Чехов– великий русский писатель, драматург. Новаторство его драматургии. Первое произведение – драма «Безотцовщина». Пьесы «малой формы» - «Предложение», «Медведь», «Юбилей». Особенности его драматургии – подводные течения, изменение природы драматического конфликта, двойное звучание финала в пьесах. Проблема жанра и проблема сценической интерпретации Постановка «Чайки» в Александринском театре. Постановки пьес Чехова в МХТ. Сценическая история чеховской драматургии в России.

ПЬЕСЫ ГОРЬКОГО

Алексей Максимович Горький (Пешков)– выдающийся русский писатель и драматург. («Старик», «На дне», «Васса Железнова», «Дачники», «Варвары», «Враги»)

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МХТ ДО РЕВОЛЮЦИИ

Направления репертуарного поиска. Постановки первого десятилетия по пьесам Чехова, Горького, Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Л. Толстого. Ибсена, Байрона, Метерлинка, Шекспира. МХТ и Эдвард Гордон Крэг. Постановка «Гамлета». Всероссийская и мировая слава МХТ, его влияние на театральную жизнь страны. Начало работы К.С. Станиславского над «системой» и методикой обучения актерской игры.

РУССКИЕ АКТЕРЫ РУБЕЖА ВЕКОВ

В.Ф. Комиссаржевская, П.Н. Орленев, М.В. Дальский – биографии, репертуар, особенности творческой манеры, общественное значение. Расцвет и кризис «модели» театра, возглавляемого актером-гастролером.

ОБЗОР ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В РОССИИ В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Состояние столичных и провинциальных театров. Театральные эксперименты режиссеров Н.Н. Евреинова, Ф.Ф. Комиссаржевского, А.Я. Таирова, К.А. Марджанова. Многообразие форм творческого поиска в театре страны.

МНОГООБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ТЕАТРЕ XX ВЕКА

Пути поиска театром собственного художественного языка, характера и меры условности сценического зрелища. Развитие искусства режиссуры. Театр Франции в XX веке. Деятельность «КомедиФрансез» и театра TNP, работа театров Бульваров. Режиссер и актёр Ж. Вилар. Актёры Ж. Филипп, Ж.-Л. Барро, М. Марсо. Понятие об идеях и практике театрального авангарда (А. Жарри, А. Арто). Авиньонские фестивали. Широта и разнообразие театральной жизни.

ТЕАТР СТРАН ЕВРОПЫ XX ВЕКА

Общественное значение театра в XX веке. Способы организации театрального дела. Театр и технический прогресс. Взаимоотношения театра с новыми видами зрелищных искусств.

ТЕАТР США XX ВЕКА

Система коммерческих и некоммерческих (Бродвейских и вне-Бродвейских) театров, взаимосвязь между этими видами театров, контакты их с киноиндустрией (Голливудом). Жанр мюзикла, его высшие достижения и серийные образцы.

ТЕАТР СТРАН ЗАРУБЕЖНОГО ВОСТОКА

Традиционные театральные системы Китая (цзинси), Японии (Но и Кабуки). Их отличия от европейского театра. Тщательное многовековое сохранение театральных традиций. Опыты использования языка и приемов восточного театра европейскими режиссерами XX века. Театра европейского типа в странах Востока.

БУЛГАКОВ И ЕГО РАБОТА С МХТ

«Дни Турбиных» - история создания пьесы, принципиальное значение и судьба спектакля МХАТ. Последующие пьесы Булгакова, их участь. Характер и масштаб творчества.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕАТРОВ В 1930-Е ГОДЫ

Содержание учебного материала Стационарирование сети государственных театров в стране. Запрет иных форм организации театрального дела. Резкое

ужесточение системы идеологических требований и запретов по отношению к театру.

Учебно – тематический план

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов (аудиторные занятия)
1.	Общественная атмосфера и условия работы театров в период с 1950-х по 1980-е годы	Урок	2
2.	Московский театр «Современник»	Урок	2
3.	БДТ им. Товстоногова	Урок	2
4.	Московский театр драмы и комедии на Таганке	Урок	2
5.	Режиссура Эфроса	Урок	2
6.	Театральная жизнь в последний период советской истории	Урок	3
7.	Обзор творчества выдающихся актеров и режиссеров второй половины XX века	Урок	4
8.	Общая характеристика современного отечественного театра	Урок	3
9.	Панорама сегодняшней театральной жизни Москвы и Петербурга	Урок	3
10.	Панорама сегодняшней театральной жизни Омска	Урок	4
11.	Омский академический театр драмы	Урок	2
12.	Омский ТЮЗ и Пятый театр	Урок	2
13.	«Галерка» и Театр-студия Л.И. Ермолаевой	Урок	2
14.	Обобщение материала	Урок	1
15.	Контрольный урок	Зачет	1
8.	Итого:		35

Содержание тем и разделов

ОБЩЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА И УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТЕАТРОВ В ПЕРИОД С 1950-х ПО 1980-е ГОДЫ

Расширение репертуара и сферы творческого поиска. Попытки возродить лучшие театральные традиции рубежа веков и 1920-х годов. Этапные Дальнейшие колебания «общественного климата» в 1970-80-х годах. Общие требования власти к театру и их эволюция. Система организации театрального дел.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «СОВРЕМЕННОК»

История создания театра «современник», его творческие принципы и их эволюция. Репертуар. Режиссура О.Н. Ефремова. Ведущие актёры. Общественное и художественное значение «Современника». «Современник» после 1970 года. Режиссура Г.Б. Волчек, новые поколения актёров.

БДТ ИМ. ТОВСТОНОГОВА

Предшествовавшие этапы истории БДТ. Личность, творческая и организационная деятельность Г.А. Товстоногова. Плеяда крупнейших актёров, выращенных им. Направления репертуарного поиска. Ленинградский БДТ – лидер театрального процесса страны в 1960х-80х годах.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ НА ТАГАНКЕ

История создания, творческая программа, репертуар театра. режиссура Ю.П. Любимова. Актёры В.С. Высоцкий, А.С. Демидова и др. Роль театра на Таганке в общественной жизни страны.

РЕЖИССУРА ЭФРОСА

Особенности художественной манеры А.В. Эфроса. Работа его в ЦДТ, театрах им. Ленинского Комсомола, на Малой Бронной, на Таганке, во МХАТе. Лучшие спектакли. Актёры, воспитанные Эфросом.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Творческая судьба МХАТ. Состояние других театров Москвы, Ленинграда, российской провинции.

ОБЗОР ТВОРЧЕСТВА ВЫДАЮЩИХСЯ АКТЕРОВ И РЕЖИССЕРОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Творческая деятельность Георгия Александровича Товстоногова (1915–1989). Актёры Товстоногова – В. Стрельчик, К. Лавров, С. Юрский, Е. Копалян, З. Шарко, Т. Дороница, П. Лучпекаев, О. Басилашвили, Н. Трофимов, Е. Копалян, Л. Макарова. Постановки по М. Горькому- «Варвары», «Мещане», «Дачники». Постановка «Идиота» Ф.М. Достоевского с И.М. Смоктуновским в главной роли. Ученики Товстоногова по классу режиссуры – Л. Додин, И. Владимиров, Г. Яновская, К. Гинкас, В. Воробьев и др.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Популярные московские театры: «Ленком», «Сатирикон», театра под руководством Райкина, «Мастерская П.Н. Фоменко».

ПАНОРАМА СЕГОДНЯШНЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургский Малый Драматический театр под руководством Л.А. Додина. Экспериментальные театры режиссеров А.А. Васильева, В.В. Фокина, К.М. Гинкаса, Ю.Н. Погребничко, С.В. Женовача и др.

МХТ, Малый и другие традиционные театры. Практика антреприз и отдельных театральных проектов, её достоинства и недостатки.

ПАНОРАМА СЕГОДНЯШНЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ОМСКА

Омский академический театр драмы, молодежные театры ЦСД, Простотеатр, Заслуженные артисты А.А. Гончарук, В.И.Алексеев, В.М. Ростов, Драматический лицейский театр, В.С.Решетников и С.Р. Тимофеев
СТД-Омск, В.Ф.Витько

ОМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Старейший театр города, народный артист М.С.Ульянов
История театра, сотрудничество с театром им.Вахтангова.

ОМСКИЙ ТЮЗ И ПЯТЫЙ ТЕАТР

Основание ТЮЗа, его раскол в 1990-е и организация нового, «Пятого» театра От Рубановского «Конька-горбунка» к «Маленьким трагедиям» Золотаря, в котором впервые в омский театр был приглашен омский симфонический оркестр. ТЮЗ сегодня: А.С.Старцева и молодое поколение.

Современный «Пятый», увольнение Гриншпуна.

«ГАЛЕРКА» и ТЕАТР-СТУДИЯ Л.И.ЕРМОЛАЕВОЙ

В.Ф.Витько – основатель и по сей день директор и художественный руководитель театра. «Классический» русский театр.

Л.И.Ермолаева – основательница театра в нефтяниках.

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, защита рефератов 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 итоговая аттестация. Форму итоговой аттестации определяет преподаватель, ведущий предмет.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать 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.;

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