КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ПРИНЯТО
На заседании
педагогического совета
МАУДО ДТД и М
«6» июня 2023 г.
Протокол № 3

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МАУДО ДТД и М
_____М.Н. Жижилева

«6» июня 2023 г.

Подписан цифровой подписью: Жижилева Марина Николаевна
DN: OU=И.о. директора, O=МАУДО ДТД и М, CN= Жижилева Марина Николаевна, E= maudtdim@edu.klgd.ru

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Театральное искусство (история театра)»

Возраст обучающихся: 15-18 лет
Срок реализации: 2 лет

Автор-составитель:
Вишневский А.В.
Педагог дополнительного образования

Калининград 2023г.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральное искусство (история театра)» имеет художественную направленность.

Актуальность Программы. Программа «История театра» в театральной студии является парциальной в комплексной программе обучения театральному искусству. Актуальность программы заключается в углубленной подаче теоретического материала по истории возникновения и развития театрального искусства, теории режиссуры, сценарного мастерства, что призвано обеспечить комплексное обучение театральному делу.

Педагогическая целесообразность. Преподавание дисциплины «история театра» в театральной студии определяется спецификой предпрофессиональной подготовки будущих актёров и включает в себя информацию об искусстве театра. Это дополняет картину развития художественной культуры, делает ее более целостной. Кроме того, история театра является одной из составляющих теоретической подготовки по предмету «мастерство актёра».

Данная программа предполагает углубленную подачу теоретического материала по истории возникновения и развития театрального искусства, теории режиссуры, сценарного мастерства, что призвано обеспечить комплексное обучение театральному делу.

Новизна Программы состоит, прежде всего, в том, что она основана на личностном подходе. Материал изучается не только в историческом аспекте, но и в практическом преломлении, что и позволяет связать историю театрального искусства с предметом «мастерство актёра». При этом основными методами учебного процесса являются дискуссии, исследования, погружение в драматургический материал.

Воспитанники, получая комплексные знания и умения по всему циклу театральных дисциплин к концу обучения в студии практически и теоретически готовы не только к поступлению в высшие специальные учебные заведения, но и к тому, чтобы посвятить свою жизнь профессиональному театральному творчеству.

Цель Программы – формирование всесторонне развитой личности воспитанника через погружение в культурную атмосферу театра, знакомство с процессом возникновения, становления и развития театра в Европе и в России, создание представления о наиболее ярких страницах истории театра, наиболее ярких драматургах, актерах, режиссерах, формирование навыков грамотного анализа произведений театрального искусства, умений оценивать достоинства и недостатки текущих театральных постановок, их особенности и специфику.

Задачи первого года обучения:

- дать теоретическую подготовку необходимую для усвоения практических навыков мастерства актера;
- сформировать представление о развитии театрального искусства в контексте общеисторического движения мировой художественной культуры;
- воспитывать художественный вкус и интерес к театральному искусству, интерес к художественной культуре во всем ее многообразии, прививать уважение к культуре разных народов и времен, различных эстетических направлений;
- развивать эмоциональную и интеллектуальную сферы личности воспитанника, его способность анализировать драматургию и спектакль, ясно формулировать свои мысли;
- сформировать творческую образовательную среду работы коллектива на основе принципов театральной педагогики.

Задачи второго года обучения:

- выявить и развить творческие способности воспитанников, вовлечь их в культурную жизнь города и области;
- формировать умение правильно определять эстетические ориентиры в изучении истории и теории театрального искусства, наметить пути для самостоятельного изучения воспитанниками театральной культуры.
- совершенствовать навыки восприятия и анализа спектаклей, расширить и систематизировать стихийно сложившийся зрительский опыт воспитанников;
- научить воспитанников применять теоретические знания по истории театра и навыки анализа театральных постановок в творческой работе над драматическим произведением и конкретной ролью;
- сформировать у воспитанников активную и общественно-полезную жизненную позицию, помочь им в социальной адаптации и профессиональной ориентации.

Планируемые результаты по годам обучения.

По итогам первого года обучения учащиеся должны знать:

- основные теории происхождении театра как вида искусства;
- основные этапы развития мирового театра;
- характерные черты театрального искусства разных стран;
- творческий путь и основные произведения не менее 10 западноевропейских драматургов;
- специфику отдельных театральных профессий;
- основные театральные жанры, их особенности;

уметь:

- определять, какой театральной эпохе принадлежит предложенный педагогом иллюстративный материал;
- рассказывать об основных эстетических признаках античного, средневекового искусства, искусства Возрождения;
- рассказывать о творчестве одного зарубежного драматурга по выбору;
- рассказывать о творчестве одного русского кинорежиссера по выбору;
- анализировать драматургию как особый род литературы, предназначенный для сцены;
- анализировать спектакль с точки зрения взаимодействия авторской и режиссерской концепции;
- работать в театральном коллективе в постановке сценических этюдов.

По итогам второго года обучения воспитанники должны знать:

- характерные черты развития театрального искусства в Новое и Новейшее время;
- специфику становления театра в России;
- основные этапы развития русского драматического искусства;
- основные принципы системы К.С. Станиславского;
- творческий путь и основные произведения не менее 10 русских драматургов;
- место театрального искусства в культуре XX в.;
- основные жанры театральной критики;

уметь:

- рассказывать о творчестве одного русского драматурга по выбору;
- рассказывать о творчестве одного зарубежного кинорежиссера по выбору
- писать рецензию в одном из жанров;
- вести дискуссию по спектаклю в форме круглого стола;
- характеризовать и оценивать произведения кинематографа;
- уметь работать в театральном коллективе под руководством режиссера;
- уметь работать в театральном коллективе в процессе постановки спектакля.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.

Количество часов:

первый год обучения – 216 часов,

второй год обучения – 216 часов,

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 5-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу:

первый год обучения – 6 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.

второй год обучения – 6 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.

Общее количество часов по программе: 432.

Формы отслеживания результатов.

Диагностирование проводится в течение учебного года и в конце каждого полугодия.

В течение года это творческие семинарские занятия, на которых учащиеся выполняют самостоятельные задания по темам программы.

Зачётные занятия в конце полугодия два раза в год. Они проходят в виде выполнения учащимися групповых и индивидуальных творческих заданий, в виде коллоквиумов, конференций по итогам изучения наиболее крупных по объёму и значимых тем.

Итоговая работа по каждому году обучения — создание самостоятельного театрального проекта, рецензии, в любом выбранном учащимся жанре (информация, премьерная рецензия, портрет театрального деятеля, интервью, проблемная рецензия) письменно или устно.

Учебный план первого года обучения

Содержание	Объем	Теория	Практика	Отслеживание результата
Раздел 1. Введение. Театр как вид искусства	18	6	12	
Раздел 2.Театр и драматурги Древней Греции	78	12	66	
Раздел 3. Театр Средневековья и эпохи Возрождения	75	15	60	
Раздел 4. Театр Нового Времени	42	6	36	
Раздел 5. Диагностика	3		3	
Всего часов	**216**	**39**	**177**	

Учебно-тематический план первого года обучения

№ п/п	№ занятия	Раздел. Тема занятия	Количество часов		Общее количество часов
			Теория	Практика	
1.		**Введение. Театр как вид искусства**			**18**
	1.	Театр как вид искусства	3 часа		
	2.	Театр в системе художественной культуры		3 часа	
	3.	Игровая природа театра	3 часа		
	4.	Древние игровые действия		3 часа	
	5.	Греческие мифы как основа зарождения театра		3 часа	
	6.	Европейский театр в эпоху Античности		3 часа	
2.		**Театр и драматурги Древней Греции**			**78**
	7.	Путь к примитивной трагедии		3 часа	
	8.	Актёр - персонаж - роль		3 часа	
	9.	Устройство древнегреческого театра		3 часа	
	10.	Организация театральных зрелищ		3 часа	
	11.	Эсхил. Жизнь и творчество		3 часа	
	12.	Эсхил. «Персы»		3 часа	
	13.	Эсхил. «Орестея»		3 часа	
	14.	Эсхил «Прометей прикованный».		3 часа	
	15.	Софокл. Жизнь и творчество.		3 часа	
	16.	Софокл. «Царь Эдип».		3 часа	
	17.	Софокл. «Эдип в Колоне».		3 часа	
	18.	Софокл. «Антигона».		3 часа	
	19.	А. Боннер. «Эдип и Софокл – ответ року»	3 часа		
	20.	Еврипид. Жизнь и творчество.		3 часа	
	21.	Еврипид. «Медея».		3 часа	
	22.	Еврипид. «Ипполит».		3 часа	
	23.	**Семинар**: Мировое значение греческой трагедии.	3 часа		
	24.	Аристотель. «Поэтика».		3 часа	
	25.	Греческая комедия.		3 часа	
	26.	Аристофан. Жизнь и творчество.		3 часа	
	27.	Аристофан. «Лягушки».		3 часа	
	28.	Театр эпохи Эллинизма и Древнего Рима.	3 часа		
	29.	**Зачётное занятие по теме:** «Театр и драматурги Древней Греции».		3 часа	
	30.	Театр раннего Средневековья. Религиозный театр.		3 часа	
	31.	Театральное искусство Востока.	3 часа		
	32.	**Диагностика. Подведение итогов полугодия.**		3 часа	
3.		**Театр Средневековья и эпохи Возрождения**			**75**
	33.	Эстетические принципы комедии дель арте.	3 часа		
	34.	Маска – основной принцип дель арте		3 часа	
	35.	Влияние комедии дель арте на современный		3 часа	

		театр.			
	36.	Просмотр и обсуждение к/ф «Труффальдино из Бергамо».		3 часа	
	37.	Кукольный театр Средневековья.	3 часа		
	38.	Просмотр и обсуждение к/ф «Необыкновенный концерт»		3 часа	
	39.	Культурный феномен эпохи Возрождения	3 часа		
	40.	Театр эпохи Возрождения		3 часа	
	41.	Испанский театр плаща и шпаги		3 часа	
	42.	Лопе де Вега. Жизнь и творчество.	3 часа		
	43.	Северное Возрождение		3 часа	
	44.	Английская литература XVI-XVII веков как основа развития театра		3 часа	
	45.	Театр АнглииXVI-XVII веков	3 часа		
	46.	Предшественники В. Шекспира		3 часа	
	47.	Сонеты В. Шекспира		3 часа	
	48.	«Ромео и Джульетта». Чтение по ролям.		3 часа	
	49.	«Ромео и Джульетта» - любовь в вечности		3 часа	
	50.	Просмотр и обсуждение к/ф «Ромео и Джульетта» Ф. Дзеффирелли		3 часа	
	51.	Просмотр и обсуждение спектакля «Ромео и Джульетта» студии СТОП		3 часа	
	52.	«Гамлет». Чтение по ролям		3 часа	
	53.	«Гамлет». Анализ трагедии.		3 часа	
	54.	Просмотр и обсуждение к/ф «Гамлет» Г.Козинцева		3 часа	
	55.	Загадка личности В. Шекспира		3 часа	
	56.	Мировое значение драматургии В. Шекспира		3 часа	
	57.	**Зачётное занятие по теме:** «Театр Средневековья и эпохи Возрождения»		3 часа	
4.	**Театр Нового Времени**				**42**
	58.	Эпоха классицизма	3 часа		
	59.	Французский театр		3 часа	
	60.	Расин. Жизнь и творчество		3 часа	
	61.	Мольер. Жизнь и творчество		3 часа	
	62.	Мольер. «Мещанин во дворянстве». Чтение по ролям		3 часа	
	63.	Просмотр и обсуждение спектакля «Мещанин во дворянстве» студии СТОП		3 часа	
	64.	Театр эпохи Просвещения: между разумом и чувством	3 часа		
	65.	Французское Просвещение		3 часа	
	66.	Итальянское Просвещение		3 часа	
	67.	Бомарше – гений комедии		3 часа	
	68.	Университетские и школьные театры XVIIIвека.		3 часа	
	69.	Принципы Романтизма		3 часа	
	70.	Романтизм на сцене		3 часа	
	71.	Театр в европейской культуре XIX века		3 часа	
5.	72.	**Диагностика. Подведение итогов года. Промежуточная аттестация.**		3 часа	
Всего			**39 часов**	**177 часов**	
Итого			**216 часов**		

Учебный план второго года обучения

Содержание	Объем	Теория	Практика	Отслеживание результата
Раздел 1.Возникновение и становление русского театра	30	6	24	
Раздел 2.Русская драматургия и театр в XVIII – XIX вв.	72	9	63	
Раздел 3. Театр XX века. К.С. Станиславский, его ученики и система	66	6	60	
Раздел 4. Театр в СССР и современной России	48	6	42	
Всего часов	216	27	189	

Учебно-тематический план второго года обучения

№ п/п	№ занятия	Раздел. Тема занятия	Количество часов		Общее количество часов
			Теория	Практика	
1.	**Возникновение и становление русского театра**				**30**
	1.	Возникновение русского театра. Вводное занятие.	3 часа		
	2.	Герои и персонажи русского театра.		3 часа	
	3.	Русское дель арте. Театр кукол.		3 часа	
	4.	Русский театр в XVII веке	3 часа		
	5.	Указы Петра Іоб учреждении театра в России		3 часа	
	6.	Театральные представления при дворе Анны Иоанновны		3 часа	
	7.	Императрица Елизавета Петровна – покровительница театра		3 часа	
	8.	Фёдор Волков. Создание профессионального русского театра.		3 часа	
	9.	Эпоха Просвещения и театр в России		3 часа	
	10.	Обобщающее занятие по теме: «Возникновение и становление русского театра»		3 часа	
2.	**Русская драматургия и театр в XVIII – XIX вв.**				**72**
	11.	Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество		3 часа	
	12.	«Недоросль» - первая русская комедия		3 часа	
	13.	А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество.		3 часа	
	14.	«Горе от ума». Чтение по ролям. Анализ пьесы.		3 часа	
	15.	Просмотр и обсуждение спектакля «Горе от ума» студии СТОП		3 часа	
	16.	Влияние А.С. Пушкина на русский театр	3 часа		
	17.	«Маленькие трагедии». Чтение по ролям. Анализ произведений.		3 часа	
	18.	Просмотр и обсуждение к/ф «Маленькие трагедии» М.Швейцера		3 часа	
	19.	Просмотр и обсуждение спектакля «Маленькие трагедии» студии СТОП		3 часа	
	20.	Драматургия М.Ю. Лермонтова		3 часа	
	21.	«Маскарад». Чтение по ролям. Анализ драмы.		3 часа	
	22.	Драматургия Н.В. Гоголя.		3 часа	
	23.	«Ревизор». Чтение по ролям. Анализ		3 часа	
	24.	Просмотр и обсуждение к/ф «Ревизор» С. Газарова		3 часа	
	25.	Просмотр и обсуждение спектакля «Ревизор» студии СТОП		3 часа	

	26.	Русские императорские театры в конце XVIII – первой половине XIXвв.	3 часа		
	27.	Русские крепостные театры		3 часа	
	28.	А.Н. Островский. Жизнь и творчество.		3 часа	
	29.	Драматическое наследие А.Н. Островского. «Русский Шекспир».		3 часа	
	30.	Чтение и анализ отрывков пьес А.Н. Островского		3 часа	
	31.	Просмотр и обсуждение к/ф «Женитьба Бальзаминова» К. Воинова		3 часа	
	32.	Театральные реформы в 70-80-х гг. XIX века	3 часа		
	33.	Великие русские актёры XIX века		3 часа	
	34.	Зачётное занятие по теме: «Русская драматургия и театр в XVIII –XIXвв.»		3 часа	
3.	**Театр XX века. К.С. Станиславский, его ученики и система**				**66**
	35.	А.П. Чехов. Жизнь и творчество.	3 часа		
	36.	«Чайка». Чтение по ролям. Анализ		3 часа	
	37.	Просмотр и обсуждение спектакля «Чайка» театра «Ленком»		3 часа	
	38.	«Три сестры». Чтение по ролям. Анализ		3 часа	
	39.	«Вишнёвый сад». Чтение по ролям. Анализ		3 часа	
	40.	Просмотр и обсуждение спектакля «Вишнёвый сад»		3 часа	
	41.	Постановки пьес А.П. Чехова в разных театрах мира		3 часа	
	42.	Мировое значение драматургии А.П. Чехова		3 часа	
	43.	К.С. Станиславский. Жизнь и творчество	3 часа		
	44.	Создание МХТ. Принципы нового театра.		3 часа	
	45.	К.С. Станиславский. «Работа актёра над собой»		3 часа	
	46.	К.С. Станиславский. «Работа актёра над ролью»		3 часа	
	47.	К.С. Станиславский. «Моя жизнь в искусстве»		3 часа	
	48.	Мировое значение системы К.С. Станиславского		3 часа	
	49.	Коллоквиум по теме: драматургия А.П. Чехова и театр К.С. Станиславского – начало нового театра.		3 часа	
	50.	В.Э. Мейерхольд. Жизнь и творчество		3 часа	
	51.	В.Э. Мейерхольд. Биомеханика		3 часа	
	52.	Е.Б. Вахтангов. Жизнь и творчество		3 часа	
	53.	Вахтанговский театр.		3 часа	
	54.	М.А. Чехов. Жизнь и творчество		3 часа	
	55.	Актёрский метод М.А. Чехова		3 часа	
	56.	Революционные поиски в русском театре первой трети XX века		3 часа	
4.	**Театр в СССР и современной России**				**48**
	57.	Особенности развития театра в СССР в 30-50-е годы	3 часа		
	58.	Выдающиеся спектакли 30-50-х годов		3 часа	
	59.	Выдающиеся советские актёры 30-50-х годов		3 часа	
	60.	Советская драматургия 60-70-х г.		3 часа	
	61.	Драматургия В. Розова и М. Арбузова		3 часа	

	62.	А.М. Володин. Жизнь и творчество		3 часа	
	63.	Просмотр и обсуждение спектакля «Две стрелы» студии СТОП		3 часа	
	64.	Просмотр и обсуждение спектакля «Мать Иисуса» студии СТОП		3 часа	
	65.	А.В. Вампилов. Жизнь и творчество.		3 часа	
	66.	Просмотр и обсуждение к/ф «Старший сын»		3 часа	
	67.	Влияние «Оттепели» на советский театр	3 часа		
	68.	Театр «Современник» и творчество О.Ефремова		3 часа	
	69.	БДТ в Ленинграде и творчество Г. Товстоногова		3 часа	
	70.	«Театр на Таганке» и творчество Ю. Любимова		3 часа	
	71.	МДТ – театр Европы в Санкт-Петербурге. Творчество Л. Додина		3 часа	
	72.	**Диагностика. Итоговая аттестация.**		3 часа	
Всего			**27 часов**	**189 часов**	
Итого			**216 часов**		

Содержание программы

I год обучения.

Театральное искусство от возникновения театра до эпохи Возрождения.

Раздел 1. Введение. Театр как вид искусства. Театр и его место в системе художественной культуры. Специфика театрального искусства. Виды театра: музыкальный, драматический, кукольный. Игра как форма существования человека и общества. Природа и значение игры как явления культуры. Игра как факт духовной жизни. От состязательной игры к культуре. Игры, в которые играют люди. Правила игры: языки, инструменты и материалы различных искусств. Игровая природа театра. Актер — персонаж — роль.

Значение обрядов в современном обществе. Сходство и различие между обрядом и театром.

Возникновение театра. Две теории происхождения театра. Рождение искусства сцены из обрядов и магических ритуалов. Древние земледельческие праздники. Игровое действие в древних религиях. Пратеатральные игровые формы и их культовое происхождение. Греческая цивилизация. Греческий агон. Связь происхождения европейского театра с ростом самосознания личности человека в эпоху Античности. Элевсинские мистерии. Значение религии Диониса в становлении древнегреческого театра. Дихотомия дионисийского и аполлонического. Путь от ритуальных игр к примитивной трагедии. Мифы — основа древнегреческой драматургии. Устройство древнегреческого театра и организация спектаклей.

Раздел 2. Театр и драматурги Древней Греции. Греческая драматургия классического периода. Первые официальные драматические представления в Греции в 534 г. до н.э. Организация театральных представлений. Устройство театра. Актеры и хор, их маски и костюмы. Стиль исполнения и культовая символика в греческом театре. Расцвет театра в Древней Греции Vв. до н. э.

Эсхил. Жизнь и творчество. Биографические сведения. Первый период творчества. Связь с политической жизнью Афин. Новаторство в театре: введение второго актёра. Второй период творчества. Обращение к Гомеру. Поездки в Сицилию. Наследие Эсхила. Чтение и анализ пьес. «Прометей прикованный». Цикл «Орестея»: «Агамемнон», «Хоэфоры» и «Евмениды». «Персы».

Софокл. Жизнь и творчество. Изменения в постановке действий. Введение третьего актёра и уменьшение хора. Характерные черты драматургии. Сюжеты трагедий. Этика Софокла. Чтение и анализ пьес. «Эдип – царь», «Эдип в Колоне», «Антигона».

Семинар по статье А. Боннера «Эсхил и Софокл – ответ року».

Еврипид. Жизнь и творчество. Биография. Участие в политической жизни. Музыкальное творчество. Творческое наследие. Чтение и анализ пьес: «Медея», «Ипполит».

Мировое значение греческой трагедии. Герои античных трагедий — вечные образы мирового сценического искусства. Обращение драматургов последующих эпох к античным сюжетам. Эволюция трагического жанра в контексте древнегреческой театральной культуры. Возникновение теории драмы в Древней Греции. Взгляды Платона на трагедию. «Поэтика» Аристотеля как первая теоретическая работа, посвященная проблемам драматургии и театра (учение о подражании, анализ фабулы и характеров, понятия страха и сострадания, проблема катарсиса).

Греческая комедия. Особенности древней аттической комедии. Стиль исполнения комедии в греческом театре. Аристофан. Сохранившиеся биографические сведения. Связь творчества с политической жизнью.

Чтение и анализ пьес: «Лягушки», «Лисистрата».

Раздел 3. Театр Средневековья и эпохи Возрождения Театр в эпохи Эллинизма, Рима и раннего Средневековья. Эволюция греческого театра в эпоху эллинизма. Новоаттическая комедия Менандр). Театр мимов. Завершение процесса секуляризации в эллинистическом театре. Истоки римского театра. Импровизированная комедия ателлана. Влияние греческой культуры. Возникновение римской трагедии. Организация театральных представлений. Возникновение и эволюция паллиаты. Комедия тоги. Театр императорской эпохи. "Греко-римский" тип театрального здания. Зрелища цирка и амфитеатра. Бродячие труппы мимов. Причины упадка театрального искусства в эпоху поздней античности. Вопрос об отношении средневековой церкви к театральному искусству. Причины возникновения церковного театра. Эволюция форм церковного театра (литургическая драма, полулитургическая драма, миракль).

Восток: собственные театральные пути. Традиционализм театрального искусства Индии, Китая и Японии. Буддийские сюжеты в литературе и театре. Особая форма восточного театра — музыкальная драма. Создание художественного канона. Легенды, религиозные притчи, военные повести — основа спектаклей восточного театра. Современное театральное искусство Индии, Японии и Китая, основанное на традиционной символической пластике. Японские театры Но и Кабуки. Китайский театр марионеток. Пекинская опера.

Театр эпохи развитого Средневековья. Скоморохи и их товарищи. Театр кукол. Скоморошество. Истории и сюжеты, разыгрываемые скоморохами. Герои кукольного театра и история их появления в разных странах. Пульчинелла, Полишинель, Панч, Петрушка. Особая природа кукольного театра. Актер и кукла. Перчаточные куклы. Марионетки. Тростевые куклы. Теневой театр. Сюжеты кукольного театра. Разнообразие игровых форм культуры Средневековья. Средневековый город как центр культуры. Профессиональные «развлекатели» — жонглеры. Бродячие сюжеты Средневековья. Жанры религиозного театра: литургическая драма, мистерия, миракль. Светский театр: моралите. Обращение к античности и связь с театральной культурой Средневековья. Театр эрудитов (ученый театр). Поиски в области театральной архитектуры и декорационного искусства. Становление профессионального театра. Народный театр: фарс. Трансформация жанра в современном театре. Трансформация традиций средневекового театра в современных театрализованных праздниках (карнавалах, маскарадах, шествиях).

Комедия дель арте. Истоки, пути формирования, эстетические принципы комедии дель арте. Особенность народного театрального жанра комедии дель арте — маска как определенный социально-психологический тип. Сатирические маски (старики), комические маски (слуги или дзанни). Импровизация — основа комедии масок. Близость комедии дель арте карнавальной культуре Средневековья. Традиции комедии дель арте в творчестве Ж.-Б. Мольера, К. Гоцци, П. Мариво.

Театр эпохи Возрождения. Культурный феномен Возрождения. Обращение в Италии к Античности в эпоху Возрождения — обращение к собственному духовному наследию.

Испанский театр – театр плаща и шпаги. 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. Ренессансные комедии Тирсо де Молина. «Севильский озорник, или Каменный гость» — первая в истории мировой литературы драматургическая обработка легенды о Дон Жуане. Мотив судьбы в философских пьесах П. Кальдерона. Элементы драматургии барокко. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное и актерское искусство.

Английский театр. Северное Возрождение. Театр Англии как символ Возрождения и аккумулятор идей трагического гуманизма. Возникновение гуманистической драмы. Основные драматические жанры. Типы театров, устройство сцены и постановочная техника. Стиль актерского искусства и его эволюция. Предшественники Уильяма Шекспира. Драматургия Кристофера Марло. Младшие современники Шекспира. Эволюция сценического стиля от Ренессанса к барокко.

Творчество Уильяма Шекспира в контексте английской театральной культуры его времени. Драматургическое наследие У. Шекспира: комедии, хроники, великие трагедии. Чтение и анализ сонетов. «Ромео и Джульетта» – любовь в вечности. «Гамлет», «Король Лир», «Макбет» — диалог с традицией. Мировые Гамлеты: Пол Скофилд, Лоуренс Оливье. Традиция «русских» Гамлетов: П. Мочалов, В. Каратыгин, И. Смоктуновский, В. Высоцкий, Е. Миронов. Загадка личности Шекспира. «Шекспировский вопрос»: многочисленность гипотез относительно авторства шекспировских произведений.

Раздел 4. Театр Нового Времени. Французский театр. Формирование профессионального театра во Франции. Влияние итальянской театральной культуры. Тенденции барокко. Бургундский отель XVI - начала XVII вв. Стиль актерской игры и декорационное искусство. Театр классицизма: норма превыше всего. Образ человека в классицизме и картезианской философии. Борьба между долгом и чувством в драматургии классицизма. Кодекс правил французского классицизма: пятиактная структура, три единства, строгое разделение жанров, преобладание монологов и диалогов над действием. Расцвет классицистской трагедии в творчестве П. Корнеля, Ж. Расина, Вольтера. Бессмертная «Федра» Расина. Барокко и классицизм в творчестве Пьера Корнеля. Жан Расин как драматург, постановщик и театральный педагог. Эстетика классицистского спектакля во второй половине XVII в. Театральная деятельность Жана-Батиста Мольера. Ведущие актеры труппы Мольера. Организация Комеди Франсэз. Постановки французских трагедий на сцене русского театра XIX в.

II год обучения.

Российский театр.

Раздел 1. Возникновение и становление русского театра. Народные истоки русского театра. Языческие и фольклорные корни русского театра. Скоморошество. Обряды. Игрища. Кукольный театр. Преследование скоморохов церковью и государством. Театральная культура России XVII и XVIII вв. Придворный театр царя Алексея Михайловича. 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 М. В. Ломоносов. Создание русского национального театра. Федор Волков и ярославский театр «охочих комедиантов». Учреждение русского государственного публичного театра. Крепостной театр. Театральная труппа графа Шереметева.

Раздел 2. Русская драматургия и театр в XVIII – XIX вв. Русский театр XIX века. Русский классицизм и романтизм. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Бессмертная комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». Драматургия А.С. Пушкина. Загадка «Бориса Годунова».

А.С. Пушкин «Мои замечания об русском театре». Драматургия М.Ю.Лермонтова. Драматургия Н.В.Гоголя. «Ревизор». Развитие реалистической школы русского театра. Три гения русской сцены: П. С. Мочалов, В. А. Каратыгин, М. С. Щепкин. Малый театр и Александрийский театр — императорские сцены. Драматургия И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. А. Н. Островский и театр. Драматургия Островского. Проект А.Н. Островского по реформе театра в России.

Раздел 3. Театр XX века. К.С. Станиславский, его ученики и система Драматургия А.П.Чехова – основа развития театрального искусства в XX веке. А.П.Чехов – жизнь и творчество. Своеобразие пьес Чехова. Первые постановки. Отзывы критики. «Разбросанность композиции». Подробности быта и нарушение законов сценического действия. Вывод событий на периферию. «Чайка». Особенности чувств, настроений, характеров и взаимоотношений героев. Подбор бытовых линий. «Три сестры». «Случайные» реплики персонажей. «Подводное течение» как наиболее существенный принцип в драматическом движении чеховских пьес. «Вишневый сад». Присутствие за внешне бытовыми эпизодами и деталями непрерывного внутреннего интимно-лирического потока. Постановка пьес А.П. Чехова в театре К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Театр К.С.Станиславского. К.С.Станиславский. Жизнь и творчество. Открытие МХТ. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Чеховские спектакли МХТ. Стиль раннего МХТ. Теоретическое наследие Станиславского. Подробный анализ книг: «Работа актера над собой». Отказ от дилетантизма. От ремесла к искусству. «Работа актера над ролью». Предлагаемые обстоятельства. «Моя жизнь в искусстве». Этика Станиславского. Мировое значение системы Станиславского.

Русский театр в 20-30-е годы XX века. Последователи и ученики К.С. Станиславского. Е.Б.Вахтангов, жизнь и творчество. Театральные открытия Е. Б. Вахтангова. Театр – студия. Творческий путь В.Э. Мейерхольда. Конструктивизм и биомеханика в творчестве. «Камерный театр»

А Я. Таирова. Театр М.А.Чехова. Развитие наследия Станиславского. Анализ теоретических статей М.А. Чехова: «О технике актёра», «Путь актёра».

Советский театр 40-60-х годов. Особенности развития театра в СССР. Социалистический реализм. Обращение театра к произведениям классической драматургии. Произведения советской литературы на сцене. «Нашествие» Л.М. Леонова, «Русские люди» К.М. Симонова, «Фронт» А.Е. Корнейчука. Выдающиеся советские драматурги: В. Розов, А.Арбузов. Творчество Ю. Любимова в «Театре на Таганке».

Раздел 4. Театр в СССР и современной России Театр в конце XX века и на современном этапе. Основные театральные сцены мира. Малый театр (Москва), Александрийский театр (Санкт-Петербург), Комеди Франсез (Франция) — драматические театры с многовековой традицией, хранители национальной культуры. Многообразие театральных форм в современном мире. Камерный театр. Стремление театра превратить сцену в место встречи и взаимной исповеди актера и зрителя. Театр-лаборатория. Ежи Гротовский и «Бедный театр». Экспериментальный театр в области актерской игры и режиссуры. Возможность участия зрителя в творческом процессе. Тотальный театр как эстетический идеал и футуристический проект. Театр улицы: возвращение к истокам. Театральные подмостки: улица, площадь, рынок, метро, университет и т. д. Хэппенинг как форма театральной деятельности. Использование всех видов искусства, всех воображаемых технических возможностей и окружающей среды. Репертуар театров Калининградской области.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для успешной реализации программы созданы необходимые условия.

Кадровое обеспечение.

Образовательную деятельность по программе осуществляет педагог дополнительного образования, соответствующий требованиям ст. 46 Закона об образовании в Российской Федерации и профессиональному стандарту.

Методическое обеспечение Программы

Настоящая программа отличается от уже существующих по многим параметрам. Она предполагает весьма глубокое и подробное изучение истории становления и развития театрального искусства в гораздо большем объёме, чем это предусмотрено в различных школьных элективных курсах или составляющих блоках программ самодеятельных театральных коллективов. При этом весь учебный материал адаптирован для изучения и усвоения его подростками.

Другой отличительной особенностью программы является её тесная связь со всем комплексом специальных театральных дисциплин преподаваемых в студии.

Курс опирается на активные, игровые, театральные методики образования. Освоение знаний тесно связано с самостоятельной творческой или поисковой деятельностью воспитанников. Педагог является организатором учебного процесса, а произведения искусства и специальная литература — носителями информации.

Значительное место в курсе уделяется вербальному общению учеников на темы искусства и творчества. Работа с историческим материалом включает обязательный просмотр спектаклей на эти темы с последующим их обсуждением.

Учащиеся, получая комплексные знания и умения по всему циклу театральных дисциплин к концу обучения в студии практически и теоретически готовы не только к поступлению в высшие специальные учебные заведения, но и к тому, чтобы посвятить свою жизнь профессиональному театральному творчеству.

В содержании материала второго года обучения курса «История театра в театральной студии» сделан акцент на освоение театральной культуры как части общей художественной культуры воспитанников. Театральная культура для них — это знакомство с театром как видом искусства, изучение теории и истории отечественного и зарубежного театра, а также освоение элементов актерского мастерства в качестве базового компонента театрально-творческой деятельности.

Программа курса построена с учетом современных театроведческих представлений о существовании искусства театра в художественной культуре мира. Это позволяет преодолеть антагонизм между знаниями учащихся в области классического искусства и культуры и их знаниями и для организации учителем занятия являются: представлениями о современной культуре. Отметим, что в этой программе именно классические знания являются базовыми. Важно, чтобы осознание существования связи в художественной культуре между классикой и современностью помогло старшеклассникам перейти в качественно иное состояние накопления, осмысления и применения ими знаний по искусству.

Программа курса дает знания об истории, законах развития театрального искусства и современных процессах, происходящих в нем.

Специфика театра заключается в том, что произведение театрального искусства — спектакль — живет только здесь, сегодня и сейчас. Поэтому историю театрального искусства можно узнать только по дошедшим до нас текстам (пьесы, биографии драматургов и актеров, описания спектаклей, мемуары). Интерпретация этого исторического материала позволяет педагогу вместе с учащимися работать в предлагаемых обстоятельствах той или иной художественной эпохи.

Занятия театральным искусством наглядно демонстрируют связи между классическими и современными знаниями. В основе театрального спектакля лежит пьеса, идеи которой всегда решаются его создателями как современная проблема (будь то история царя Эдипа, принца Гамлета или Александра Андреевича Чацкого).

Принципиально важными являются:

- формирование у воспитанников умения самостоятельно обнаруживать наличие связей «классика — современность»;
- предоставление иллюстративного материала, работая с которым ученики находят примеры связей «классика — современность»;
- подготовка творческих заданий, являющихся своеобразным путеводителем по исследованию изучаемого материала.

Задача педагога на подобном занятии — корректировать поиск учащихся в нужном направлении, задавая наводящие вопросы, показывая дополнительные иллюстрации и т. п.

Особую ценность получают знания об истории театра, которые можно использовать не только для написания рефератов, но и для постановки спектакля или представления, основанной на материале конкретной театральной эпохи. Это могут быть:

- представления из древних- культур, когда театр только зарождался из обрядов и был связан с ними многочисленными языческими и фольклорными корнями;
- сюжеты, которые разыгрывались на Руси скоморохами и сохранились в исторических текстах;
- трактовки любых древнегреческих мифов;
- «бродячие» сюжеты европейского Средневековья;
- театрализованные праздники (карнавал или маскарад), содержащие трансформацию традиций средневекового театра;
- спектакль (фрагмент или композиция) по пьесе одной из изучаемых эпох (Возрождение, Просвещение, классицизм и т. д.).

Педагог имеет полную свободу в выборе театрального материала (из любой эпохи) для подобного рода театрализованной деятельности. Разумеется, необходимо учитывать интерес учащихся, поскольку именно они являются активными участниками и создателями театрализованных представлений.

Театрализация — самостоятельная, отдельная работа. 15-17 лет — важный период становления и формирования эстетического сознания учащихся. В этом возрасте возможно преодоление так называемого конформизма художественного восприятия — качества, которое проявляется в подростковом возрасте и во многом определяет специфику этого этапа развития. Старшеклассники могут быстро усваивать готовые модные схемы, широко бытующие вкусы, общепринятые идеалы, установившиеся каноны в восприятии искусства. С одной стороны, такого рода возрастную пластичность можно (и нужно) использовать в воспитательных целях, с другой стороны, конформизм, не преодоленный на этом этапе, может стать устойчивой эстетической позицией личности.

Путь преодоления конформизма следует искать в развитии полноценного художественного восприятия, в доведении его до художественно-творческой деятельности. Поэтому так важны на уроках творческие формы освоения учебного материала. Принципиальным является ролевое существование ученика на занятиях. При выполнении творческих заданий он пробует себя в роли актера, режиссера, драматурга, зрителя и профессионального зрителя, т. е. театроведа или театрального критика, рецензента.

Сохранение и расширение у воспитанников интереса к театральному искусству и создание в группе дружеских рабочих отношений являются серьезными педагогическими задачами. Решать их помогают игровые формы творческих заданий:

разыгрывание микроэтюдов (практических действий в предлагаемых обстоятельствах с выявлением логики действия персонажа) на драматургическом материале;

театрализованное чтение диалоговое элементами костюма и декорации);

воспроизведение спектакля по фотографиям, рисункам, воспоминаниям и т. п.;
сопоставительный анализ монологов и диалогов из пьес разных авторов;
подготовка литературно-театральных композиций.

В этой программе театр как вид искусства, его история являются содержанием и одновременно обучающей методикой (использование игровых приемов и творческих заданий).

Процесс развития театральной культуры учащихся на занятиях происходит как синтез навыков восприятия, творческих умений и знаний. Интерес учащихся к специальным знаниям в области театрального искусства (чтение специализированной литературы, обращение к культурологическим и фактографическим материалам и т. п.) является доказательным критерием развития их театральной культуры. Именно специальные знания определяют диапазон зрительских симпатий и предпочтений и напрямую связаны с формированием художественного вкуса.

Получение специальных знаний по теории и истории театрального искусства на занятиях формирует у зрителя-старшеклассника базовые качества:

- способность воспринимать спектакль в соответствии с концепциями драматурга, режиссера, актера;
- умение переносить эстетические оценки с театрального искусства на другие виды искусств;
- устойчивый интерес к разнообразным явлениям театрального искусства в современной культурной жизни;
- умение использовать знания о театре в сфере собственной интеллектуально-художественной деятельности.

В программе учитывается возможность перехода на дистанционную форму обучения по независящим от сторон обстоятельствам.

Материально-техническое обеспечение Программы

Основное оборудование:

1. Учебный кабинет.
2. Проектор, экран, телевизор, ноутбук.
3. Аппаратура для видео и фото съёмки.

Основное оснащение:

1. Методическая библиотека по театральному искусству.
2. Библиотека произведений драматической классики не менее 15 экземпляров каждого произведения.
3. Видеотека записей фильмов и спектаклей.

Оценочные материалы

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется таблица1.

Таблица 1 - Оценка результативности обучения по программе

Уровень / **Параметры**	**Низкий**	**Средний**	**Высокий**
Уровень теоретических знаний			
Теория	Обучающийся знает фрагментарно изученный материал, но не допускает фактических ошибок. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами.	Обучающийся знает изученный материал, но не может правильно его структурировать и выстроить логику ответа. Для полного раскрытия темы требуется дополнительные вопросы.	Обучающийся знает изученный материал. Может дать логически структурированный ответ, свободно приводит примеры подтверждающие и иллюстрирующие теоретические положения.
Уровень практических навыков и умений			
Анализ изученного драматического произведения по выбору педагога	Ответ на вопрос содержит минимум информации: знание содержания произведения в основном, не выполнен анализ	Ответ на вопрос содержит полную информацию о произведении, не допущено фактических ошибок, но анализ	Ответ на вопрос содержит полную информацию о произведении с теоретическим анализом его структуры, замысла

	произведения. Допущены фактические ошибки – не более двух.	произведения выполнен не полностью.	автора, особенностей исторической эпохи, стиля и жанра.
Анализ спектакля по выбору обучающегося	Обучающийся использует отдельные теоретические понятия и знания, своё мнение о спектакле формирует на любительском уровне, используя оценки «понравилось» - «не понравилось».	Обучающийся анализирует спектакль, используя теоретические знания и навыки. Видит режиссёрские и актёрские приёмы. Но слабо соотносит спектакль с эпохой, стилем и жанром.	Обучающийся анализирует спектакль, чётко используя теоретические знания и навыки, умеет соотнести спектакль с эпохой, стилем, жанром. Видит режиссёрские и актёрские приёмы.

Календарный учебный график

Учебный период продлится с 1 сентября по 31 мая (ведение занятий по расписанию) и включает в себя каникулярный период с 30.12.2023 по 08.01.2024. ***Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года – 31 мая***

Продолжительность учебного периода (аудиторные занятия) – 36 недель. Зимний каникулярный период с 30.12.2023 по 08.01.2024

Летний каникулярный период с 01.06.2024 по 31.08.2024

1. Комплектование групп 1 года обучения – с 1 по 15 сентября 2023 года.

2. Календарь аудиторных занятий

Начало учебного года	I учебный период	Зимний каникулярный период	II учебный период	Летний каникулярный период			Продолжительность учебного периода
				июнь	июль	август	
01.09.	16 недель	2 недели	20 недель	4 недель	4 недель	4 недели	36 недель
	01.09.-30.12.	30.12. - 08.01.	10.01. -31.05.	01.06. -31.08.			

– ведение занятий по расписанию

– промежуточная аттестация учащихся

– итоговая аттестация учащихся

– зимний каникулярный период

– летний каникулярный период

3. Регламент образовательного процесса:

Продолжительность учебной недели – 7 дней с 09.00 до 20.00 часов (для учащихся в возрасте 12-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час).

4. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками

4 ноября – День народного единства

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – Новогодние каникулы

23 февраля – День защитника Отечества

8 марта – Международный женский день

1 мая – Праздник Весны и труда

9 мая – День Победы

12 июня – День России

Рабочая программа воспитания

Воспитательный компонент осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания МАУДО ДТД и М.

Цель программы:

обеспечить системное педагогическое сопровождение личностного развития учащихся, создающее условия для реализации их субъектной позиции, формирования гражданских, патриотических и нравственных качеств, развития их способностей и одарённостей через реализацию **воспитательного** потенциала **дополнительной** общеобразовательной общеразвивающей **программы**.

Задачи:

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной социальной деятельности;
- выявление и развитие творческих способностей, учащихся путем создания творческой атмосферы в коллективе;
- способствовать развитию личности учащегося, с позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его субъективной позиции;
- формирование у детей гражданско-патриотического сознания;
- формировать и пропагандировать здоровый образ жизни.

Планируемые результаты реализации программы воспитания:

- овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им поможет достичь наибольшего успеха;
- создание системы гражданско-патриотического и нравственного воспитания учащихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества;
- развитие потребности в творческой деятельности, интереса к культурным традициям разных народов, к истории края, государства;
- усиление ориентации учащихся на духовные ценности, воспитание юного гражданина.

Календарный план воспитательной работы

№ п/п	Название мероприятия, события	Направления воспитательной работы	Форма проведения	Сроки проведения
1.	Инструктаж по технике безопасности, правила поведения на занятиях	Безопасность и здоровый образ жизни	В рамках занятий	Сентябрь
2.	Игры на знакомство и командообразование	Нравственное воспитание	В рамках занятий	Сентябрь-май
3.	Беседа о сохранении материальных ценностей, бережном отношении к оборудованию	Гражданско-патриотическое воспитание, нравственное воспитание	В рамках занятий	Сентябрь-май
4.	Мероприятия с детским коллективом (ярмарки, праздники, фестивали, акции, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры и экскурсии)	Нравственное воспитание, воспитание; гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание; воспитание интеллектуально-познавательных интересов	В рамках занятий	Октябрь-май
5.	Участие в соревнованиях, конкурсах различного уровня	Воспитание интеллектуально-познавательных интересов	В рамках занятий	Октябрь-май
6.	Беседа о празднике «День защитника Отечества»	Гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание; воспитание семейных ценностей	В рамках занятий	Февраль
7.	Беседа о празднике «8 марта»	Гражданско-патриотическое,	В рамках	Март

		нравственное и духовное воспитание; воспитание семейных ценностей	занятий	
8.	Открытые занятия для родителей	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; интеллектуальное воспитание; формирование коммуникативной культуры	В рамках занятий	Декабрь, май

Литература
Нормативные правовые акты

Нормативные документы

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, от 31.03. 2022 г. № 678-р (в редакции от 15.05. 2023 г.);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01. 2021 года.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в МАУДО ДТД и М;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.

Основная литература

1. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. - М.: Дом, 2006.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 2004.
3. Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 2004.
4. Басина Н., Суслова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2007.
5. Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. М., 2007.
6. Букатов В.М. Педагогические таинства игр: Учебное пособие. - М.: Флинта, 2007.
7. Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 2008.
8. Вилар Ж. О театральной традиции. М., 2006.
9. Вообрази себе. Поиграем, помечтаем - М.: Эйдос, 2004.
10. Гасснер Дж. Форма и идея в современном театре. М., 2009.
11. Гиппиус С. Гимнастика чувств: Тренинг творческой психотехники. – М.: Искусство, 2007.
12. Гипсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. - М.: Прогресс, 2006.
13. Давыдов В.В. Проблема периодизации психического развития. Возрастная ипедагогическая психология. - Пермь, 2004.
14. Дети. Театр. Образование: Тезисы докладов международной научно- практической конференции. - Екатеринбург, 2006.
15. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура). - М. -Воронеж, 2005.
16. Ильев В.А. Когда урок волнует: Учебное пособие.- Пермь, 2004.
17. Как всегда об авангарде. Антология французского театрального авангарда. М., 2002.
18. Кнебель М. Поэзия педагогики. - М., 2006.

19. Корогодский З.Я. Начало. - СПб, 2006.
20. Крылова Н.Б. Культурология образования. - М.: Народное образование, 2000.
21. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 2005.
22. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М., 2007.
23. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Трансформация детской игры в творчество. //Искусство в школе. - 2004. - № 2 .
24. Новицкая Л.П. Изучение элементов психотехники актерского мастерства: Тренинг и муштра. - М., 2009.
25. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М.: Тривола, 2005.
26. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. - М., 2002
27. Основы педагогического мастерства/ под ред. И.А.Зязюна. - М.: Просвещение, 2009.
28. Пави. П. Словарь театра. М., 2001.
29. Самоукина И.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и коррекционнные программы. - М., 2003.
30. Самоукина И.В. Игры, в которые играют: Психологический практикум.- Дубна, 2007.
31. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 2008.
32. Смирнов В. А. Философия. Образование. Культура. - Новосибирск, 2000.
33. Смирнов В.А. Мастерская педагога-гуманитария. - Новосибирск, 2005.
34. Спиваковская А.Г. Игра - это серьезно. - М., 2004.
35. Уроки театра на уроках в школе (Театральное обучение школьников 1-11 классов): Программы, методические рекомендации, сборник упражнений /Сост. А.П. Ершова.- М., 2000.
36. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М., 2005.
37. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания для детей средствами театра. - М.: ВЦХТ, 1998. //Я вхожу в мир искусств. 2008. № 3.
38. Шмаков С., Безбородова О. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. - М., 2003.
39. Юстус И.В. Мир глазами театра: Программа, методические рекомендации (1-11 кл.). - Ульяновск, 2007.
40. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. - М.: Искусство, 2004.
41. Ямбург Е.А. Школа для всех. - М.: Новая школа, 2007.

Список Интернет-ресурсов

www.kulturagz.ru;
www.kultura-portal.ru;
www.smotr.ru.
www.liart.ru;
www.library.ru;
www.museum/МЗОб;
www.rsi.ru.