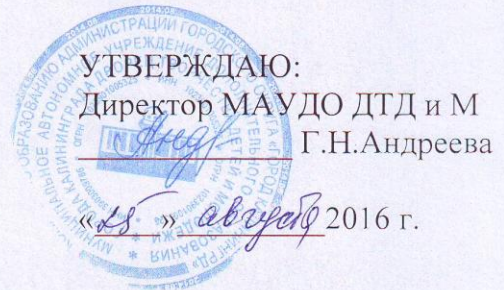

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Принята на заседании
педагогического совета
МАУДО ДТД и М
«15» августа 2016 г.
Протокол № 1

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Театральное искусство (история театра)
Возраст учащихся: 15-18 лет
Срок реализации: 2 года

Автор-составитель:
Вишневский Александр Валерьевич,
педагог дополнительного образования

Калининград 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры. В качестве таких «предлагаемых обстоятельств» может выступать и пространство учебного предмета, пространство темы занятия, пространство текста. Каждая из трех областей культуры – наука, искусство, реальная жизнь – это те же «предлагаемые обстоятельства». Задача педагога – помочь ребенку овладеть различными методами познания естественнонаучной, художественной, жизненной реальности, уметь выбрать соответствующий инструмент (настроить себя), позволяющий действовать адекватно им, менять ролевую позицию: созерцать эти реальности или действовать в них.

Учебно-воспитательная работа в коллективе – это процесс воспитания средствами театрального искусства, т.е. эстетическое, этическое, нравственное воспитание, формирующее мировоззрение воспитанника и прививающее навыки восприятия большого сценического искусства. Ждать от участников коллектива профессионального артистизма невозможно, но добиваться органики движения, точности реакции, эмоционального восприятия материала, творческой отдачи и хорошего вкуса – необходимо.

Содержание курса «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. Во многих странах существует традиция рассматривать искусство театра как «кафедру, с которой можно много добра сказать миру» (Н. В. Гоголь). Сложившаяся еще в античном мире воспитательная функция театра в дальнейшем интерпретировалась и развивалась мыслителями и практиками эпохи Возрождения и Просвещения, не теряет она актуальность и в наши дни.

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. Её новизна 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 программы:

- 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;
- 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.
- развивать эмоциональную и интеллектуальную сферы личности воспитанника, его способность анализировать драматургию и спектакль, ясно формулировать свои мысли;
- 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;
- сформировать творческую образовательную среду работы коллектива на основе принципов театральной педагогики.

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 само-

деятельных 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.

Важной составляющей данной программы является творческая практика, которая позволяет воспитанникам включаться в культурное пространство города, области и всей страны, взаимодействовать с другими творческим объединениям, что помогает избежать часто встречающейся замкнутости студийных коллективов.

Программа «История театра в театральной студии» рассчитана на воспитанников 15-17 лет на 2 года обучения и является составляющей в комплексной программе обучения детей театральному искусству в театральной студии.

В первый год обучения воспитанники знакомятся с художественными особенностями театра как синтетического вида искусства. Изучают историю его происхождения у разных народов и становление европейского театра от эпохи Античности до Возрождения. Параллельно воспитанникам преподается курс «Киноуниверситет», где изучается возникновение и становление отечественного кинематографа, просматриваются фильмы выдающихся режиссёров. Творческая практика на этом этапе ставит задачу включить воспитанников в культурную жизнь города и области.

Во второй год обучения воспитанники продолжают знакомство с историей театра, изучая период его развития от эпохи Просвещения до наших дней. На «Киноуниверситете» они знакомятся с шедеврами мирового кинематографа и с творчеством наиболее интересных современников – кинорежиссёров. Творческая практика на этом этапе предполагает воспитание грамотного, профессионального взгляда на произведения искусства и культурные мероприятия.

Занятия с каждой группой проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа для всех лет обучения, а также 3 часа в неделю отводится на творческую практику.

Ожидаемые результаты

По итогам первого года обучения воспитанники должны знать:

- основные теории происхождения 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, сред-невекового 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.

Формы проверки знаний и творческих достижений.

Во-первых, это творческие семинарские занятия, проводящиеся на протяжении всего периода обучения, на них учащиеся выполняют самостоятельные задания по темам программы.

Во-вторых, это зачётные занятия. 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. Зачёты проводятся два раза в год.

В-третьих, итоговая работа по каждому году обучения – создание самостоятельной театрального проекта, рецензии, в любом выбранном воспитанником жанре (информация, премьерная рецензия, портрет театрального деятеля, интервью, проблемная рецензия) письменно или устно.

Знания оцениваются по хорошо знакомой воспитанникам пятибалльной системе.

Итоги реализации программы подводятся в виде выступлений воспитанников с индивидуальными и групповыми проектами на дне открытых дверей студии, а также на специальных родительских собраниях.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН I ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Тема	Часы		
	всего	практика	теория
I. Введение. Театр как вид искусства (12 часов)			
Театр как вид искусства	4	2	2
Игра как форма существования человека и общества		2	2
Игровая природа театра.	4	2	2
II. Возникновение театра (28 часов)			
Игровое действие в древних религиях	6	2	4
Греческая цивилизация	6	2	4
Греческие мифы как основа зарождения театра	6	2	4
Культ Диониса в древнегреческом обществе	4	2	2
Устройство древнегреческого театра	6	4	2
III. Театр и драматурги Древней Греции (60 часов)			
Греческая драматургия классического периода	6	2	4
Эсхил. Жизнь и творчество	10	8	2
Софокл. Жизнь и творчество	10	8	2
А. Боннер «Эсхил и Софокл – ответ року»	4	2	2
Еврипид. Жизнь и творчество	10	8	2
Мировое значение греческой трагедии. Аристотель «Поэтика».	6	4	
Греческая комедия. Аристофан.	10	8	2
Зачётное занятие	4	4	
IV. Театр в эпохи Эллинизма, Рима и раннего Средневековья (16 часов)			
Театр в эпохи Эллинизма.	6	2	4
Римский театр.	6	2	4
Театральные формы культуры раннего Средневековья	4	2	2
V. Восток: собственные театральные пути (8 часов)			
Традиционализм театрального искусства Востока.			2
Создание художественного канона.	2		2
Современное театральное искусство Индии, Японии и Китая.	4	2	2
VI. Театр эпохи развитого Средневековья (20 часов)			
Истории и сюжеты средневекового театра	4	2	2

Особая природа кукольного театра	4	2	
Религиозный театр	4	2	2
Светский театр	4	2	2
Традиции средневекового театра	4	2	2
VII. Комедия дель арте (8 часов)			
Эстетические принципы комедии дель арте	4	2	2
Маска – основной принцип комедии дель арте	4	2	2
VIII. Театр эпохи Возрождения. (72 часа)			
Культурный феномен Возрождения	6	2	4
Испанский театр – театр плаща и шпаги	12	6	6
Северное Возрождение. Театр Англии	6	2	4
Предшественники Уильяма Шекспира	6		
Драматургическое наследие У. Шекспира	4		4
Сонеты У. Шекспира	6	4	2
«Ромео и Джульетта» – любовь в вечности	8	4	4
«Гамлет»	6	2	4
Загадка личности У. Шекспира	4	2	2
Французский театр эпохи классицизма	12	6	6
Зачётное занятие	2	2	
IX. Начало кино в России (8 часов)			
Изобретение кино	2		
Первые отечественные фильмы	4	2	2
Режиссеры немого кино	2		2
X. С.М. Эйзенштейн. Его вклад в теорию и практику кино (12 часов)			
Жизнь и творчество	4	2	2
Вклад Эйзенштейна в теорию и практику кино	4	2	2
Взаимоотношения С. Эйзенштейна и власти	4	2	2
XI. С. Ф. Бондарчук. Экранизация классических произведений отечественной литературы. (18 часов).			
Страницы биографии	2		2
Актерские работы	8	4	4
Режиссерские работы	8	4	4
XII. А. А. Тарковский. Особенности творческой манеры (16 часов)			
Жизнь и творческая судьба	2		2
«Иваново детство»	2		2
«Андрей Рублев»		4	
«Зеркало»	4	4	
«Сталкер» и «Солярис»	2		-S-j
Фильмы зарубежного периода	2		2

ХШ. Творческая практика	46	46	
Всего	324 часа	184	140

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН II ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Тема	Часы		
	всего	практика	теория
I. Театр эпохи Просвещения: между разумом и чувством (24 часа)			
Французские философы-просветители и театр	6	2	4
Гений комедии – Пьер Бомарше	6	2	4
Театр итальянского Просвещения	6	2	4
Немецкий театр XVIII века	6	2	4
II. Порыв духа и страсти души в театре романтизма. (10 часов).			
Творческие принципы романтизма на сцене	4	2	2
Великие актёры романтики	6	4	2
III. Театральные события, стили, направления в культуре XIX в. (12 часов)			
Новая драматургия	8	4	4
Влияние творчества Р. Вагнера на театральное искусство	4	2	2
IV. Возникновение и становление русского театра (16 часов)			
Народные истоки русского театра.	4	2	2
Реформы Петра I и русский театр	4	2	2
Создание русского национального театра	8	4	4
V. Русский театр XIX века (38 часов)			
Русский классицизм и романтизм.	4	2	2
А.С. Грибоедов. «Горе от ума»	4	2	2
Влияние А.С.Пушкина на становление русского театра	8	4	4
Русская драматургия XIX века	8	4	4
Великие русские актёры XIX века	6	4	2
Театральная деятельность А.Н. Островского	6	2	4
Зачётное занятие	2	2	
V. Драматургия А.Л.Чехова – основа развития театрального искусства в XX веке (32 часа)			
А.П.Чехов – жизнь и творчество	8	2	6
«Чайка»	6	4	2
«Три сестры»	6	4	2

«Вишневый сад»	6	4	2
Мировая популярность драматургии Чехова	6	2	4

VI. Театр К.С.Станиславского (42 часа)			
К.С.Станиславский. Жизнь и творчество	6	2	4
К.С.Станиславский «Работа актера над собой»	10	4	6
К.С.Станиславский «Работа актера над ролью»	10	4	6
К.С.Станиславский «Моя жизнь в искусстве»	10	4	6
Мировое значение системы Станиславского	6	2	4
VII. Русский театр в 20-30-е годы XX века (24 часа)			
Связь театра и времени – революционный поиск путей	6	4	2
Творчество Е.Б.Вахтангова	6	4	2
В.Э.Мейерхольд. Жизнь и творчество.	6	4	2
М.А.Чехов. Жизнь и творчество	6	4	2
VIII. Советский театр 40-60-х годов (16 часов)			
Особенности развития театра в СССР	6	4	2
Выдающиеся спектакли советского времени	10	6	4
IX. Зарубежный театр в XX веке (16 часов)			
Особенности развития мирового театра в XX веке	2		2
Г. Крэг: сцена и актер	4	2	2
Б. Брехт. Жизнь и творчество	4	2	2
Театральное искусство в США	2		2
Особый тип спектакля – мюзикл	4	2	2
X. Театр в конце XX века и на современном этапе (14 часов)			
Основные театральные сцены мира	2		2
Русский театр в конце XX века	4	2	2
Сценические эксперименты	2		2
Репертуар театров Калининградской области	4	2	20
Зачётное занятие	2	2	
XI. Н. С. Михалков. Авторская интерпретация классических произведений литературы. Судьба человека в контексте истории страны (16 часов)			
Актерские работы Н.Михалкова	8	6	2
Режиссерские работы	8	6	2
XII. Мировое кино XX века (10 часов)			
Ф. Фелинни	2	2	
Л. Висконти	2	2	
И. Бергман	2	2	
М. Форман	2	2	
А. Кислевский	2	2	

XIII. Фильмы наших дней (6 часов)			
П.Тодоровский	2	2	
Г. Данелия	2	2	
С.Звягинцев	2	2	
XIV. Творческая практика	48	48	
Всего	324 часа	196	128

Методическое обеспечение

История театра.

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.

В материалах учебного курса «История театра в театральной студии» сделан акцент на освоение театральной культуры как части общей художественной культуры школьников. Театральная культура для учащихся – 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.

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.

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

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.

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 микроэпизодов (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.

Первые четыре темы программы посвящены происхождению театра как вида искусства. Занятия могут проходить в форме лекций с элементами беседы и с привлечением большого количества иллюстративного материала. Учащиеся узнают о том, что театр возник не в Древней Греции, а значительно раньше – в древнейших племенах из их языческих обрядов. Театр – это синтетический вид искусства, спецификой которого является действие.

Изучение конкретной театральной эпохи осуществляется учащимися через освоение разнообразных форм театральной деятельности, которые были характерны для соответствующего времени. Для Античности – это агон (театральное состязание); для средневекового театра – площадной театр, представление скоморохов, а также литургическая драма и мистерия. Для театра итальянского Возрождения – импровизация как основа спектакля и т.п.

При изучении тем, в которых, помимо теоретических занятий, имеются семинары и практические занятия, рекомендуется использовать метод реконструкции. Реконструкция – это форма освоения материала через воссоздание, восстановление по описаниям или иным фактографическим источникам какого-либо события. На занятиях учителю необходимо использовать не только справочную литературу, но и бутафорию, реквизит, элементы костюмов все, что помогает воссоздавать пространство и атмосферу изучаемой эпохи.

Возможные варианты сюжетов для реконструкции. Миф о соревновании Аполлона и Марсия. Миф о рождении Диониса. Миф о странствиях и возвращении Диониса в Грецию. Музы. Соревнование древнегреческих драматургов-трагиков. Сюжеты комедий Аристофана. Литургическая драма (рождественский и пасхальный цикл). Сюжеты средневековых мистерий (фрагменты по выбору). Герои и сюжеты мираклей. Герои и сюжеты моралите. Представления скоморохов. В любом вышеназванном сюжете (по обряду, мифу или другому источнику) необходимо выделить основные события, которые станут завязкой, кульминацией и развязкой театрального действия.

Все это нужно для того, чтобы грамотно создавать на занятиях собственные драматургические произведения.

Тема «Греческая драматургия классического периода». При изучении этой темы педагогу рекомендуется выбрать спектакль по пьесе, основанной на мифологическом сюжете (например, «Антигона» Жана Ануя). Просмотр спектакля дает основание для обсуждения с учащимися проблемы актуальности идей, заложенных в мифах как первоисточнике драматургических сюжетов.

Тема «Восток: собственные театральные пути» знакомит воспитанников с театральным искусством Индии, Китая и Японии. При всей разности культур этих стран на их искусство большое влияние оказал буддизм. На буддийские сюжеты были не только написаны литературные и поэтические произведения, но и созданы театральные

постановки. Учащиеся должны знать, что театральную культуру стран Востока не случайно называют традиционной, поскольку она сохраняет черты, присущие ей с древнейших времен. Изучение материала по этой теме полезно подкрепить экскурсией в музеи изобразительного искусства и познакомить учащихся с театральными костюмами, масками сценических персонажей, изображениями актеров, музыкантов, танцоров в мелкой пластике.

Тема «Скоморохи и их товарищи. Театр кукол». Один час этой темы необходимо посвятить знакомству учащихся с явлением скоморошества как части народной культуры, а также с общими чертами народного творчества в разных странах. (Национальная специфика искусства скоморохов, жонглеров, шпильманов и других бродячих артистов подробнее рассматривается в темах «Жанры европейского театра» и «Народные истоки русского театра»).

На втором занятии учащиеся познакомятся с историей кукольного театра. Они узнают, что театр кукол как одна из форм представления, разыгрываемых скоморохами, в дальнейшем превратился в самостоятельный вид театрального искусства. Просмотр кукольного спектакля или посещение Областного театра кукол обогатит представления учащихся о кукольном театре. Музей кукол в ЦТК им. Сергея Образцова имеет собственный сайт в Интернете, материалы которого можно использовать для этого занятия.

Тема «Жанры средневекового западноевропейского театра» знакомит учащихся с европейским театром эпохи Средневековья. Отличительная черта этого театра – отказ от языческих корней и античной драматургии. Театр в европейских городах в Средние века возник из потребности церкви театрализовать религиозную службу. На протяжении всей средневековой истории и во всех странах взаимоотношения церкви и бродячих актеров были конфликтными.

При изучении тем, посвященных театру эпохи Возрождения, можно соединить исторический материал, в котором рассматриваются особенности театров Италии, Испании, Англии, с просмотром спектаклей, поставленных по драматургии этой эпохи. В репертуаре современных театров таких спектаклей достаточно. Это итальянские комедии, основанные на сюжетах комедии масок, комедии испанского драматурга Лопе де Вега, комедии и трагедии Шекспира.

Безусловно, самый востребованный драматург мира – это Уильям Шекспир. Просмотр спектаклей, поставленных по его пьесам, позволит учащимся провести сопоставительную аналитическую работу. Например, возможно рассмотреть трактовку образа Гамлета в постановках разных театров или обсудить с учащимися трансформацию основных идей трагедии на современной сцене. Для просмотров можно также использовать телевизионные версии театральных спектаклей (они существуют в DVD-записях).

Тема «Театр классицизма: норма превыше всего». Классицистская трагедия – редкий гость на современной сцене, поэтому полезно познакомить учащихся хотя бы с

фрагментами из пьес классиков жанра – «Сида» Корнеля и «Федры» Расина. Спектакли по комедиям Ж.-Б. Мольера идут практически в каждом театре. Просмотр этих спектаклей позволит учащимся лучше усвоить законы эстетики классицизма.

Тема «Театр эпохи Просвещения». При изучении этой темы важно дать учащимся представление об актуальности просветительских идей и о том, в какой художественной форме они воплощались в произведениях драматургов. Полезно познакомить школьников с «Парадоксом об актере» Дени Дидро – первым в истории театра трудом об актерском искусстве. Возможен также просмотр спектакля по драматургии эпохи русского Просвещения, например «Недоросль» Д. Фонвизина.

Тема «Порыв духа и страсти души в театре романтизма» посвящена романтизму в театре. Педагог может расширить представление учащихся о романтизме в театре и ввести в учебный материал не только Фридриха Шиллера и Иоганна Гёте, но и Виктора Гюго и Альфреда де Мюссе. В данной теме уместны разговор с учащимися об особенностях русского театрального романтизма и знакомство с пьесой «Маскарад» М. Ю. Лермонтова.

Тема «Театральные события, стили, направления в культуре XIX в.» насыщена большим количеством фактографической информации, поэтому можно порекомендовать учителю выбрать главные, «знаковые» имена, без которых невозможно представить западноевропейский театр этого времени. Особо необходимо остановиться на возникновении режиссерской профессии и появлении новой драмы.

Во второй год обучения многие темы посвящены театральной культуре России от истоков до XIX в. Некоторая автономность этих тем объясняется особым путем развития русского театра и несовпадением его с историей театра Западной Европы. Учащиеся должны получить представление о важности театральной культуры России в XVII и XVIII вв. Именно в это время в России появился первый профессиональный театр, который стал развиваться в русле идей мирового театра.

Тема «Русский театр XIX века». При изучении этой темы педагогу предоставляется возможность дополнить обязательную программу и познакомить учащихся с «Маленькими трагедиями» и «Борисом Годуновым» А. С. Пушкина и «Женитьбой» и «Игроками» Н. В. Гоголя. Сложность изучения материала, связанного с развитием театра в XX веке, заключается в разнообразии и большом объеме информации. Педагог по своему усмотрению может выбрать одно из направлений: режиссура, драматургия или актерское творчество. Следует помнить, что история русского театра в XX в. невозможна без творческих достижений К. С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда. Желателен просмотр любой пьесы (отечественной или зарубежной) в современной режиссуре. Педагогу следует обратить внимание воспитанников на творческие поиски оригинальных форм художественного самовыражения режиссеров-современников.

Тема «Основные театральные сцены мира». Знание ведущих мировых театров является важным компонентом театральной культуры современного школьника. Не-

обходимую для занятий информацию учитель может получить, обратившись к Интернету и телеканалу «Культура», на котором постоянно происходит демонстрация передач и телевизионных версий спектаклей.

Темы, посвященные театральному искусству сегодня. При их изучении учитель имеет возможность опираться на опыт общения воспитанников с современным театральным искусством. Этот опыт можно обогатить знаниями из истории театральных экспериментов в области актерской игры и режиссуры. Педагогу необходимо донести до учащихся взгляды отечественных и зарубежных теоретиков театра, которые считают, что спектакль должен обладать следующими качествами: глобальностью, когда значимо все: текст, сцена, место театра и зала; современный спектакль уже не замыкается только в сценическом пространстве, он захватывает зал и город; универсальностью, когда используются все средства – от игры актеров до новейших технических достижений (в том числе видео и Интернета); зрелищностью – дивертисменты, шоу, применение различных механизмов, световой машинерии, сценической пластики и пр.; означающей материальностью – отказ от создания иллюзии правдоподобия жизни. Процесс театрального производства включается в представление, подчеркивая чувственный, осязаемый аспект театральной игры.

Эта тема в некотором роде является обобщающей по истории театра, поскольку дает представление о современном театре, впитавшем в себя и трансформировавшем в себе традиции многовековой театральной истории. Заключительные занятия можно вывести за рамки обычного урока. Если учитель и ученики выберут форму защиты проектов, то это мероприятие вполне можно сделать публичным, например пригласить в качестве зрителей и болельщиков учащихся параллельных классов. Если решат провести эти занятия в форме театрализованной реконструкции какой-либо художественной эпохи, то можно пригласить родителей, друзей.

Формы занятий: лекции с элементами беседы, занятия-дискуссии, занятия-обсуждения, защита проектов, практические занятия с элементами беседы, викторины, просмотры спектаклей, театральные праздники и представления, экскурсии в музеи и на выставки театральных художников. Виды учебной деятельности: этюдная работа, ролевые игры, доклады, театрализация. Формы текущего контроля. На занятиях используется 5-балльная дифференцированная система оценки как для устных сообщений на семинарах, так и для проектной деятельности.

Критерии оценки устного сообщения на семинаре: соответствие теме, знание материала, объем и качество дополнительного материала, наличие плана, логика изложения, культура речи.

Критерии оценки проектной деятельности: самостоятельность идеи, наличие концепции, объем и качество дополнительного материала, соответствие требованиям оформления проектов.

Подведение итогов курса предпочтительно в форме защиты мини-проектов (как индивидуальных, так и групповых) или рефератов. Объем реферата не менее 10 страниц, обязательно наличие плана, иллюстраций, выводов, списка литературы.

Примерные темы рефератов: Античный театр и его вклад в европейскую культуру. Аристотель – первый теоретик искусства. Итальянская комедия масок и ее традиции в современном театре. Творчество У. Шекспира и современные проблемы шекспироведения. П. Кальдерон: драматургия барокко. Классицизм в театральном искусстве. «Парадокс об актере» Д. Дидро. «Гамбургская драматургия» Г.-Э. Лессинга. Гёте и Шиллер в эпоху «Бури и натиска». Малый театр: дом Щепкина и Островского. Станиславский и Московский художественный театр. Становление режиссуры: от Станиславского до Мейерхольда. Драматургия Чехова на современной сцене. Театральные течения XX века. Новая драма и *verbatim*.

Киноуниверситет

Понимание художественного произведения, в том числе фильма, не станет полноценным, если зритель не будет соотносить его с позицией автора, его творческим почерком и стилем. В конечном счете, вся ответственность за художественную и нравственную ценность произведения лежит на его авторе, в экранных искусствах – на режиссере. Именно он объединяет усилия всей съемочной группы, создавая единое произведение – фильм. От масштаба личности и творческой одаренности режиссера зависит результат работы большого коллектива – в тот результат, который будет представлен зрителям и оценен ими.

Вся история кино, его развитие как искусства базируется на тех творческих открытиях, которые совершали в своих фильмах режиссеры. Поиск наиболее адекватных замыслу художественных приемов и средств выразительности, интересных, созвучных времени и человеку тем – именно это служило прогрессу искусства кино, приводило к новым художественным открытиям. В истории кинематографа есть много имен выдающихся режиссеров, которым искусство кино обязано своими достижениями, чьи фильмы вошли в золотой фонд отечественного и мирового кино. Знакомство с их творчеством позволит воспитанникам значительно расширить и систематизировать свои знания об искусстве кинематографа, научиться анализировать произведения экрана, учитывая творческую индивидуальность того или иного режиссера. Это актуально еще и потому, что творчество выдающихся режиссеров представляет собой не только страницу отечественного кино, но и профессиональный путь яркой творческой личности, судьбу человека искусства, наделенного не только талантом, но и определенными человеческими качествами. Знакомство с жизнью известных людей, тех, кто вошел в историю своей страны, в том числе деятелей искусства, полезно и поучительно для юношества.

Изучение творчества отечественных режиссеров важно сегодня и потому, что молодое поколение зрителей свое увлечение киноискусством часто связывает лишь с зарубежным, прежде всего американским, кино. Многие молодые люди не знают и не любят наши фильмы, отдавая предпочтение комедиям и боевикам зарубежного производства. Сейчас российский кинематограф постепенно начинает возрождаться. Возможно, изучение отечественного кино через изучение творчества известных режиссеров поможет воспитанникам понять особенности и глубину фильмов, созданных в нашей стране и признанных во всем мире.

Изучение материала курса киноуниверситет непосредственно связано с большим количеством просмотров фрагментов из кинофильмов. Для полноценного ознакомления учащихся с фильмами педагогу надо предусмотреть возможность целостного просмотра фильмов режиссеров, творчество которых рассматривается в программе.

Демонстрируются фильмы с помощью видеомagneфона, при возможности используется просмотр на большом экране или посещение кинотеатра.

В процессе обучения решаются следующие задачи:

- формирование представления о кинорежиссере как об авторе фильма; изучение особенностей киноязыка и средств выразительности в творчестве разных режиссеров;
- совершенствование навыков восприятия и анализа фильмов;
- расширение и систематизация стихийно сложившегося зрительского опыта учащихся;
- формирование навыков письменного отзыва на фильм (рецензирования); приобретение знаний о профессии режиссера и этапах его работы над фильмом.

В процессе занятий воспитанники знакомятся с творческой биографией и фильмами разных режиссеров, выделяя особенности их творческого почерка; анализируют фильмы самых разных видов и жанров; пишут краткие рецензии на фильмы; выполняют творческие задания, помогающие совершенствовать навыки восприятия и анализа экранных произведений.

Изучение курса предполагает теоретические и практические занятия. Специфика семинаров состоит в коллективном обсуждении сообщений, докладов, выполненных учащимися самостоятельно или под руководством учителя. Чтобы активно участвовать в обсуждении, учащиеся должны обеспечить себя соответствующей литературой. Каждый учащийся готовится по выбранной им самим теме (вопросу). Семинары могут быть разного типа, например повторительно-обобщающие, поисковые и др. Учитель на семинарских занятиях может задавать проблемные вопросы, требующие анализа и обобщения изученного материала.

Предметом обсуждения на семинарах могут стать и подготовленные заранее творческие работы учащихся: отзыв на фильм, видеоролик по материалам просмотренных фильмов и др.

По результатам работы учащимся выставляется оценка. Учитывается не только знание фактов, но и активность в процессе обсуждения фильмов, участия в семинарах, оригинальность творческих работ, умение пользоваться литературой по предмету, аргументировать свое мнение.

Если есть возможность, то для преподавания отдельных тем курса можно пригласить киноведа.

Занятия по программе направлены на углубленное знакомство учащихся с искусством кино. Однако основано оно на изучении не всей истории отечественного кинематографа, а только творчества нескольких выдающихся режиссеров, работавших в разное время и внесших свой вклад в развитие российского кино. Безусловно, перечень режиссеров очень ограничен, это лишь малая часть тех, кто создавал славу отечественного кино. Выбор обусловлен и возрастом учащихся, их интересами и знаниями в области литературы, с которой тесно связаны фильмы этих режиссеров.

Изучение творчества того или иного режиссера включает в себя не только знакомство с фильмами, снятыми им, но и с тем новым, что он внес в развитие и совершенствование выразительных средств искусства кино. Такой подход позволяет выйти на более широкий разговор о кинематографе, обобщить и систематизировать знания учащихся о языке экранных искусств, показать их специфику по сравнению с другими искусствами. Углубление знаний о режиссуре поможет старшеклассникам сформировать более четкое представление об авторстве в синтетических искусствах.

Изучение кино, как и любого вида искусства, вносит свой вклад не только в художественное, но и в нравственное, личностное развитие учащихся. В занятиях по данному курсу это осуществляется прежде всего в процессе анализа фильмов, выявления авторской позиции, отражающей нравственные, эстетические, философские взгляды режиссера и их художественное воплощение. Именно поэтому на занятиях, посвященных работе с фильмами, учителю рекомендуется активнее использовать беседы, дискуссии, свободный обмен мнениями.

Занятия включают просмотр фильмов, указанных в программе, их обсуждение, анализ, освоение фактологического материала, связанного с биографией режиссера, историей создания фильмов. Фильмы, которые сняты другими мастерами и в которых представлены актерские работы будущих режиссеров, могут быть показаны во фрагментах. Кроме того, в программе указаны лишь самые значительные фильмы этих режиссеров. В случае необходимости какой-то из указанных фильмов можно заменить другим. Для сокращения времени целесообразно посмотреть некоторые фильмы во фрагментах. Педагог может использовать документальные фильмы или телевизионные передачи, рассказывающие о творчестве того или иного режиссера. Воспитанники учатся писать отзывы на фильмы, самостоятельно работать с киноведческой и критической литературой.

Изучать искусство кино можно по-разному. В программе предлагается постижение этого искусства через профессию кинорежиссера. Он – автор фильма (хотя об авторстве в кино – искусстве коллективном, синтетическом – дать учащимся представление сложнее, чем об авторстве в литературе или музыке). Инициатором и организатором всего сложного процесса создания фильма является именно режиссер. Замысел фильма принадлежит ему. Именно он собирает своих единомышленников и ведет их через все этапы работы над фильмом. Материал, из которого он строит свое произведение, живет в других искусствах: литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. И чтобы воплотить свой замысел, режиссер работает в тесном контакте со сценаристом, композитором, художником, оператором, актерами. Но как бы талантливы они ни были, соединить их усилия в создании нового самостоятельного произведения – фильма – призван режиссер. Именно он должен иметь в своем сознании образ будущего фильма задолго до его создания.

В отечественном кинематографе много известных талантливых режиссеров. Изучить творчество всех в рамках данного курса невозможно. Поэтому в программу вошли лишь те режиссеры, чье творчество, во-первых, тесно связано с литературой, ее экранизациями (С. Бондарчук, Н. Михалков), во-вторых, имеет мировую известность, обладает особой творческой манерой (С. Эйзенштейн, А. Тарковский).

При рассмотрении творчества этих режиссеров у педагога есть возможность выстроить цепочку развития отечественного кинематографа от немого кино до наших дней. Разумеется, это будет не полная история кино, а лишь отдельные ее фрагменты.

Творчество каждого режиссера постигается через его фильмы. Именно поэтому работа с фильмом требует особого внимания. В программу включены наиболее известные произведения того или иного режиссера. Работа по их восприятию, анализу, обсуждению составляет значительную часть занятий. Кроме того, в учебном процессе необходимо использовать фрагменты киноведческой и критической литературы. Воспитанникам также предлагается самим выступить в роли киноведов, кинокритиков, написать рецензии на фильм или сообщения (доклады) о творчестве какого-либо режиссера.

В процессе работы по анализу фильма педагогу важно уделять внимание созданию непринужденной обстановки, свободному обмену мнениями, формированию эмоционального отклика, искренности высказываний учащихся, а не заучиванию и повторению чужих мыслей.

Педагогу, проводящему занятия по данной программе, следует не только дать воспитанникам знания в области кино, рассказать об основных этапах творчества режиссеров, организовать просмотр и обсуждение фильмов, но и стимулировать собственную творческую деятельность старшеклассников, помочь им в анализе фильмов, подготовке докладов или других работ, раскрывающих характерные стороны творчества режиссеров.

Сообщение знаний должно проходить в лекционной форме, сопровождаться демонстрацией фрагментов из фильмов, иллюстрирующих ту или иную работу режиссера. Можно включать в занятие и заранее подготовленные воспитанниками доклады и сообщения по теме. Большое внимание педагогу следует уделить просмотрам и обсуждениям фильмов.

В работе с фильмом выделяется три этапа. На первом этапе педагог готовит учащихся к просмотру, сообщает те сведения, которые помогут им воспринимать фильм. Это могут быть сведения о появлении у режиссера замысла, работе над сценарием, выборе актеров. На наш взгляд, стоит избегать рассказов о каких-то смешных или курьезных случаях, бывших во время съемок, поскольку это может повлиять на восприятие фильма: учащиеся будут подсознательно ждать этого эпизода, пропуская другие фрагменты. Рассказать о таких случаях лучше после просмотра, когда уже сложился образ фильма, его героев и это не сможет повлиять на восприятие учащихся.

Второй этап – просмотр фильма. Для просмотра следует отвести целое занятие, не деля фильм на части.

Третий этап – обсуждение после просмотра фильма. Начинается он, как правило, с выяснения отношения к фильму, высказываний суждений учащихся о том, понравился им фильм или нет, какое впечатление он произвел на них. Эти, казалось бы, общие слова помогут учителю сориентироваться в дальнейшем ходе обсуждения. Опыт показывает, что иногда учащиеся не принимают общепризнанные шедевры. Объясняется это неразвитой зрительской культурой ребят, их неумением воспринимать сложные по своей художественной и психологической наполненности фильмы.

Работа по обсуждению и анализу фильма должна базироваться на совместной деятельности учителя и учащихся, которые являются зрителями. Но один из этих зрителей – учитель – обладает значительно большим опытом – зрительским, художественным, эмоциональным, нравственным. Анализируя фильм, высказывая свои суждения, он должен активно вовлекать в обсуждение учащихся, уточняя, развивая и стимулируя их высказывания. Вначале ребятам бывает сложно сформулировать свои суждения. Педагог может сам начать разговор, задать им несколько наводящих вопросов. Однако переводить всю беседу, все обсуждение в форму вопросов и ответов не следует. Важно, чтобы воспитанники свои рассуждения адресовали не только педагогу (что часто происходит на практике), а всем ребятам.

Еще одним видом деятельности является собственная творческая работа учащихся. К ней относится подготовка отзыва или рецензии на фильм, доклада на одну из тем, освещающих какой-либо этап творчества режиссера (например, его работа над одним из фильмов или собственная актерская работа, выбор актеров на главные роли в фильме и т. п.). В зависимости от выбора самого учащегося рецензия на фильм может отражать его собственное мнение или мнение кинокритиков, с которыми он согласен.

Можно предложить ребятам выполнить работу в форме проекта с использованием информационных технологий или снять небольшой видеофильм о творчестве режиссера. Выбор заданий должен соотноситься с возможностями воспитанников. Подготовка к такой работе активизирует познавательную деятельность старшеклассников, заставляет их обращаться к различным источникам: книгам, журналам, материалам Интернета, фильмам о режиссере. Несомненно, все это будет способствовать углублению и расширению знаний учащихся.

Прежде чем приступить к непосредственному изучению творчества известных режиссеров, необходимо познакомить учащихся с историей возникновения этой профессии. С этой целью учитель делает краткий экскурс в историю кино, когда создание фильмов более напоминало технологический процесс. Педагог рассказывает о появлении кино в России, показывает фрагменты первых фильмов эпохи немого кино, привлекая к их оценке самих учащихся.

В процессе изучения этой темы педагог подводит воспитанников к пониманию следующих положений:

- кино как техническое изобретение появилось благодаря развитию науки и технических возможностей, которые были созданы к концу XIX в.; искусством новое изобретение стало не сразу, а лишь после того, как выработало свой собственный художественный язык, свои средства выразительности;
- создание киноязыка, средств кинематографической выразительности происходило в процессе создания кинопроизведений, творчество первых отечественных режиссеров внесло в него значительный вклад; искусство кино в России развивалось в тесной связи с его развитием во всем мире; российские режиссеры с первых лет существования кинематографа создавали фильмы, в которых чувствовалась связь с художественной культурой того времени: литературой, музыкой, изобразительным искусством, театром.

Изучение творчества С. Эйзенштейна. Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898—1948) занимает особое место в истории отечественного кино. Он был известнейшим режиссером, снявшим фильмы, которые стали классикой, как немого, так и звукового кино не только в России, но и во всем мире. Эйзенштейн был теоретиком кино, он внес большой вклад в развитие языка и выразительных средств экранного искусства.

Изучение этой темы ставит перед педагогом следующие задачи: познакомить учащихся с фильмами С. Эйзенштейна периода немого кино; показать новаторство этих фильмов по сравнению с кинофильмами того времени; рассказать старшеклассникам о стремлении режиссера создать теорию кино; в общих чертах познакомить учащихся с той ролью, которую отводил Эйзенштейн монтажу в создании фильма; показать новаторство С. Эйзенштейна в звуковом кино.

Изучая творчество этого режиссера, учащиеся должны очень внимательно посмотреть его фильмы и постараться понять, что из того, что впервые было сделано С. Эйзенштейном, вошло в теорию и практику кино, стало естественным в творчестве других режиссеров.

Знакомство с фильмами, созданными по литературным произведениям, изучаемым в школе, несомненно, поможет учащимся глубже осмыслить их образы. Сложность в работе с произведениями такого уровня может заключаться в том, что некоторые старшеклассники не воспринимают фильмы, созданные в системе «школы переживания», а больше смотрят кино, где герои больше действуют, чем думают.

Изучение этой темы ставит перед педагогом следующие задачи:

- рассказать об основных этапах биографии и творчества Сергея Бондарчука; познакомить учащихся с наиболее важными его актерскими работами, отметив глубокое проникновение в эмоциональный мир своих героев;
- показать новый этап в его творчестве – переход к режиссуре, съемка фильма «Судьба человека»;
- рассказать о создании С. Бондарчуком крупномасштабного фильма-эпопеи «Война и мир» и экранизации романа М. Шолохова «Они сражались за Родину»;
- дать представление о масштабе личности выдающегося режиссера, талантливого, волевого, сильного человека, о его ответственности перед искусством, высокой требовательности к себе и другим;
- рассказать ребятам о фильмах режиссера, снятых в последние годы; дать возможность учащимся выразить свое отношение к фильмам С. Бондарчука в своих докладах, рефератах, рецензиях на фильмы и т. д.

Материал осваивается воспитанниками в разных видах деятельности. Во-первых, слушание учителя о жизненном пути и творчестве режиссера, о его работе над фильмом. Во-вторых, практическая работа – просмотр и обсуждение фильмов или их фрагментов.

Желательно, чтобы рассказ учителя об актерских работах С. Бондарчука сопровождался показом соответствующих фрагментов из фильмов. Основной работой на занятиях является анализ фильмов, снятых самим режиссером («Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину»). При подготовке к просмотру педагог может обратиться к фрагментам экранизируемой повести или романа. Например, прочитать отрывок, в котором описываются портреты героев или наиболее значимые сцены. Возможно, это будет начало повести или романа, чтобы сравнить его с началом фильма.

Просмотру фильма желательно посвятить целое занятие, однако большой по объему фильм «Война и мир» придется смотреть на нескольких занятиях. Анализируя фильм с воспитанниками, педагог акцентирует внимание на приемах работы режиссера, на выборе актеров и т. д.

Работа с фильмом «Судьба человека» (1959) Вопросы и темы для обсуждения:

- Чем, на ваш взгляд, произведение М. Шолохова привлекло С. Бондарчука, вызвало желание снять фильм?
- Какой позиции, на ваш взгляд, придерживается режиссер: стремится точно передать шолоховский текст? Старается выразить свое понимание истории, рассказанной в литературном произведении?
- Какие эпизоды фильма вам больше всего понравились? Какими средствами и приемами пользовался режиссер, чтобы вызвать ваши чувства? Сравните один из эпизодов повести с аналогичным эпизодом фильма. Какими средствами достигает режиссер визуальной и эмоциональной выразительности?
- Какими средствами пользуется режиссер в создании образов главных героев? Есть ли в фильме образные обобщения? Приведите примеры. Какие качества Бондарчука-актера проявились в создании им образа Андрея Соколова?

Введением к изучению материала программы второго года обучения служит беседа поискового характера о роли режиссера в развитии искусства кино. На основе изученного в первый год материала воспитанники, направляемые вопросами педагога, должны выявить в творчестве режиссеров немого кино, а также в творчестве С. Эйзенштейна и С. Бондарчука то новое, что было внесено этими режиссерами в искусство кинематографа, в общих чертах рассказать об особенностях.

Вторая часть вводного занятия предполагает сообщение учителя на тему «Творческое самовыражение и возможности художественного познания жизни в фильме». Продукт художественного творчества кинорежиссера – фильм – рассматривается с двух сторон. С одной стороны, фильм – это отражение авторского видения, внутреннего мира, творческих интересов автора, с другой стороны – объективное, правдивое отражение жизненных явлений, продукт художественного познания действительности. Выясняется, как это соотносится с выбором темы и сюжета, составом героев и персонажей, изобразительным решением фильма и т. д. Педагог приводит примеры того, как отличаются фильмы, снятые разными режиссерами на одну и ту же тему, какие разные проблемы они выбирают в рамках одной и той же темы.

Постижение творчества Андрея Арсеньевича Тарковского (1932-1986) очень непросто для учащихся. В его фильмах, часто носящих характер притчи, герои не совсем обычны, как и сюжет. Творчество А. Тарковского всегда вызывало интерес критиков, киноведа, коллег «по цеху», зрителей. Кто-то безоговорочно принимал его, кто-то – нет. Теперь, спустя много времени, никто не сомневается, что А. Тарковский – выдающийся режиссер, философ и художник, со своим особым видением мира, со своей темой.

Именно в силу этой особенности А. Тарковского изучение его творчества целесообразно проводить, заранее подготовив учащихся к восприятию его фильмов. Перед просмотрами учителю следует рассказать ребятам об основных темах его творче-

ства, об изобразительных особенностях его фильмов, познакомить с высказываниями известных киноведов, теоретиков кино о А. Тарковском. (В методических рекомендациях к программе приведены выдержки из работ известных киноведов, которые помогут учителю в анализе фильмов А. Тарковского).

В программе перечислены почти все фильмы режиссера. Однако это не означает, что все они должны стать предметом подробного изучения. Учитель может сам выбрать, какие из этих фильмов будут полностью показаны и проанализированы на занятиях, а какие – показаны во фрагментах. Анализ некоторых фильмов может стать темой самостоятельной работы учащихся, отраженной в их рецензиях или докладах.

Изучение этой темы ставит перед учителем следующие задачи:

- познакомить учащихся с фильмами А. Тарковского;
- раскрыть глубинный, философско-психологический смысл фильмов этого режиссера;
- показать особенности его творческой манеры, выраженной через киноповествование;
- дать возможность учащимся выразить свое отношение к фильмам А. Тарковского, свое понимание идей, заложенных в них.

Творческая практика

Важнейшей составляющей программы является творческая практика. В рамках учебных творческих работ ученики на практике знакомятся с наиболее распространенными жанрами современной театральной критической мысли. Работа по программе курса предполагает обязательный просмотр спектаклей, коллективный анализ драматических, критических и сценических произведений, а также самостоятельную подготовку рецензий и отзывов.

Занятия по программе курса помогут развить аналитические и творческие способности учащихся в области литературоведения и театроведения. Эти задачи педагогу необходимо рассматривать в более широком смысле ИМ как развитие общей художественной культуры и театральной культуры как ее составной части.

Обучение по программе даст учащимся представление о специфике театрального искусства, выраженной в профессии актера (человек – герой – художник); познакомит с важнейшим законом театра – непосредственным воздействием искусства на зрителя как обязательного сотворца спектакля.

Старшеклассники вполне способны воспринимать самые сложные по проблематике и сценическому решению постановки и могут посещать практически любые спектакли. Эти возможности являются достаточной практической базой для развития их театральной культуры.

Практика направлена на формирование у воспитанников навыков восприятия спектакля, развитие способности понимать и принимать художественный язык театра,

сопереживать и эмоционально откликаться на театральную постановку, уметь ее оценивать и аргументировать свою оценку.

Творческая практика строится на следующих педагогических принципах воспитания зрительской культуры:

- использование накопленного школьниками опыта восприятия театрального искусства;
- обеспечение субъективно заинтересованного понимания воспитанниками театрального спектакля в процессе организованного общения на занятиях; развитие специального интереса к знаниям по теории и истории театра; использование на занятиях игрового стиля обучения.

Практически все темы программы предполагают обязательный просмотр спектакля и разнообразные формы работы по нему. Методически театральный спектакль находится в центре всей обучающей работы по программе. Педагог должен понимать необходимость регулярного посещения театра: выделить специальное время для просмотров и определиться с выбором репертуара на учебный год.

Критерии выбора спектаклей для теоретической работы могут основываться на художественных предпочтениях педагога или его профессиональных педагогических потребностях. Целесообразно выбирать спектакли, ориентируясь на учебные программы по литературе, истории, мировой художественной культуре, расширяя и дополняя их специфически театральными видами отечественной и зарубежной драматургии. Включенные в программу курса современные интерпретации классических пьес Гоголя, Островского, Чехова, Шекспира, Мольера обогащают художественные и литературные представления учащихся. А творческие задания по анализу драматургических текстов углубляют знания, полученные учениками на уроках.

Если невозможны регулярные походы в театр, то реальным вариантом для работы по программе являются просмотры телевизионных версий или видеозаписей театральных спектаклей. Следует использовать, возможности просмотров спектаклей любительских театральных коллективов или студий (как взрослых, так и детских). Разумеется, главным критерием при выборе любительского спектакля как учебного материала должно быть его качество.

Программа выстроена таким образом, чтобы в первый год обучения учащиеся получили широкие представления о театре как виде искусства. Воспитанники будут осваивать элементы актерского мастерства, изучать основы режиссуры, специфику работы театрального художника или драматурга.

Это позволит им судить о театральных профессиях не голословно, а реально побывав в ролях актера, режиссера, художника и т. п. Этот прием снимает часто существующий у школьников снобизм и поверхностные представления о легкости, например, актерского труда. Спектакль как художественное явление – самое сложное и одновременно главное понятие, которое должны усвоить воспитанники.

В их приобщении к культуре восприятия сценического действия главной является проблема целостности спектакля. Под целостностью подразумевается возникновение в зрительском восприятии художественного образа всего спектакля. Важно воспитать у учащихся понимание того, что в искусстве театра отсутствуют случайности. Все компоненты спектакля в целом (цвет, свет, движение, звук) выстраиваются в единую систему художественного образа. Даже расположение персонажей на сцене (мизансцена) по замыслу режиссера каждый раз передает определенную мысль и вызывает у зрителя определенное чувство (эмоцию).

Важной частью работы и в этой, и в других темах, опирающихся на просмотр спектакля, является воспитание зрительской чуткости к детали, умение ее прочитывать в спектакле, связывать с целым, через частности выходить на обобщение (будь это конкретная мизансцена или элемент сценографии).

При анализе пьес различных авторов раскрывает перед учащимися специфику драматургии как особого рода литературы. Выполняя творческие задания, воспитанники осваивают эту специфику с позиции драматурга, который пишет пьесу. Например, понятие «конфликт» в драме осваивается учениками в процессе самостоятельного сочинения драматических сцен и проигрывания этюдов на этом материале. Когда воспитанники в роли драматургов пробуют моделировать драматические ситуации, то обнаруживают, что борьба целей героев пьесы является пружиной действия. Если на уроке литературы эти ситуации в тексте пьес анализируются учениками теоретически, то на занятиях по истории театра возникает возможность освоения их в действии через выполнение этюдов.

В программе много тем посвященных актерскому искусству. «Актер – главное чудо театра». Суть актерского искусства: действие и игра, подражание. Актер на сцене действует согласно сюжету пьесы и играет роль, т. е. становится другим человеком.

Воспитанники должны знать, что в основе русской школы психологического театра лежит система К. С. Станиславского. Выполнение творческих заданий по актерскому мастерству позволит учащимся понять его сущность как создания «образа действий» (К. С. Станиславский) на основе драматургических задач.

Для изучения роли художника и композитора в театре педагогу необходимо запланировать посещение выставки театральных художников или (при возможности) договориться об экскурсии в театр. Знакомство с макетами и эскизами спектаклей позволит обсудить с учениками проблему интерпретации пьесы режиссером и художником.

В ходе творческой практики возникает возможность рассмотреть роль музыки в драматическом театре. В отличие от музыкального театра, в котором музыка является основой сценического действия, в драме музыкальное оформление часто является фоном или иллюстративным элементом. Просмотр спектакля по выбору педагога позволит воспитанникам обсудить эту проблему.

Работа по данной теме позволяет выходить на проектные задания, объединяя знания по изобразительному искусству, музыке и мировой художественной культуре.

Театральная критика – особый вид творчества (литературно-театрального), в котором рецензент демонстрирует знание специфики искусства театра и анализирует постановки.

Учащиеся должны знать, что, прежде чем написать рецензию, необходимо неоднократно посмотреть спектакль. Начинать необходимо с написания кратких аннотаций о создателях спектакля и его сюжете. Это могут быть анонсы (информация о премьеры) спектаклей по литературным произведениям, которые изучались школьниками на уроках литературы. Можно устроить конкурс на лучший анонс к постановке «Ревизора» Н. В. Гоголя или «Грозы» А. Н. Островского.

На занятиях важно поддерживать интерес учащихся к собственной творческой продукции. Принцип «писать, читать и обсуждать работы друг друга» должен стать основополагающим на занятиях по театральной критике. При этом на начальном этапе творческого становления юных рецензентов необходима ориентация на «референтную» группу, т. е. на рецензии известных театральных критиков.

Чтение и обсуждение рецензий профессиональных критиков, опубликованных в печати, является основой для выработки у учащихся определенных критериев написания рецензии. Особенно полезно проводить сопоставительный анализ просмотренного спектакля, профессиональных рецензий на него и учебных работ школьников. В процессе обсуждения и сопоставления вырабатываются навыки аналитического мышления и формируются способности к самостоятельным оценкам.

В подобной работе важно воспитывать и навыки корректного поведения, особенно когда обсуждаются работы друг друга. На занятиях по истории театра формируется этика профессии, закладываются ее базовые качества.

Прежде чем переходить к анализу просмотренного воспитанниками материала, необходимо ответить на вопрос: что значит «обсуждение» спектакля? В кругу зрителей это чаще всего разговор о нравственных коллизиях, происходящих с героями. Разговор же профессиональных зрителей предполагает обсуждение того, как это делается, т. е. является анализом выразительных средств, делающих спектакль произведением искусства. В театральной критике происходит объединение профессионального (режиссерского, актерского, авторского) аналитического подхода к искусству с увлеченностью и эмоциональностью любителей.

Принципиальным ходом в разработке заданий по обсуждению спектаклей является реконструкция репетиционного процесса в обратном движении от спектакля к его замыслу. Воспитанники как бы проходят путь режиссера и актеров в поиске выразительных средств, воплощающих идеи драматурга и замысел режиссера. Поэтому каждое обсуждение спектакля, выстроенное в соответствии с его художествен-

но-образным решением, будет оригинальным и в чем-то неповторимым, как и сам спектакль.

Работа по этой теме в определенной степени пересекается со следующей темой. В ней рассматривается проблема культуры ведения дискуссии, умение полемизировать с оппонентами, отстаивать свою точку зрения в творческом споре. Умение выстраивать систему доказательств, аргументировать свои высказывания, привлекая примеры из спектакля, является особенностью и устного выступления (устной рецензии). Для некоторых воспитанников устная рецензия более сложная форма, чем письменная, поскольку здесь необходимо демонстрировать свое умение выступать публично. Это для некоторых учащихся является определенной проблемой.

Учащиеся имеют возможность впервые познакомиться с театральной деятельностью известных им авторов: А. С. Пушкина как аналитика театрального процесса и рецензента, Н. В. Гоголя, который в своем «Предуведомлении» к «Ревизору» фактически выступает в роли режиссера. Полезно провести дискуссию о взглядах на роль театра В. Г. Белинского, А. Н. Островского, А. П. Чехова и о взглядах самих учащихся на роль театра в современном обществе.

Профессиональная продукция (статьи в газетах и журналах, телевизионные передачи и т. п.) сама становится объектом анализа и критического рассмотрения учащихся. В определенном роде подобная деятельность является показателем профессиональной зрелости учащихся. Заключительное занятие можно посвятить обсуждению рецензий, написанных учащимися. Уместен конкурс работ по конкретной теме. Например, интерпретация русской классики современным театром.

Педагогу предлагается использовать на уроках следующие творческие задания:

I. «Режиссерские» задания.

Задания, которые восстанавливают (реконструируют) ключевые мизансцены отдельных действий или эпизодов спектакля, а также отражают пространственное решение спектакля. При выполнении этих заданий происходит знакомство школьников с таким ключевым понятием режиссуры, как «мизансцена». Задания позволяют ученикам освоить понятие мизансцены человеческого тела (движение, позы, жесты), мизансцены пространственного решения больших объемов (мизансцена задания, этюда, всего занятия).

II. Задания на освоение драматургии.

В основе творческих заданий по тексту лежит анализ пьесы, осуществленный педагогом. В ходе выполнения заданий учащиеся практически осваивают понятия: диалог, действующие лица, развитие действия, драматургический конфликт и т. п. В процессе выполнения заданий ученики формулируют понятия и термины, систематизируют полученные знания об особенностях драмы как особого жанра литературы, получающего свое полноценное выражение в поставленном спектакле. Своеобразие творческого метода автора остается в центре внимания педагога на протяжении всего

процесса работы над пьесой. К этому добавляется умение прочитывать режиссерскую трактовку текста через мизансцены спектакля.

К этому же разряду относятся задания по самостоятельной инсценировке воспитанниками прозы и созданию фрагментов (этюдов) по инсценированным текстам. Опыт работы драматурга и режиссера имеет большое значение для формирования зрительских качеств.

III. «Актерские» задания включают большое количество игровых упражнений, дающих ученикам представление о том, что поведение, действие является выразительным языком актера. В заданиях конструируются разные сочетания: те же слова и другое поведение; то же поведение и другие слова; не меняется костюм; не меняется место действия и предлагаемые обстоятельства и т. д.

При выполнении «актерских» заданий у воспитанников формируется чуткость к правдивому, целенаправленному действию, к особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи персонажа. Собственное выполнение заданий помогает ученикам увидеть в спектакле в творчестве актера особенности исполнительской техники и мастерства. Эти задания дают возможность школьникам «проживать» процесс создания спектакля, участвовать в поиске художественных решений, быть творцами – режиссерами, художниками, актерами, рецензентами. А обсуждение выполненных заданий позволяет восстановить спектакль в эмоциональной памяти учащихся, «проработать» все важные его моменты, закрепить знания, полученные в результате обсуждения.

IV. Задания на рецензирование.

Поскольку рецензия как сочинение требует не только хорошего знания материала, но и умения его организовать, оформить, то повышенное внимание педагога должно быть направлено на проработку «технологических» приемов сочинительства. Только особо одаренные ученики легко и свободно пишут творческие работы. Таких детей единицы. Для большинства воспитанников сочинение литературного произведения является очень сложным, трудоемким делом. Кроме того, в данном случае мы касаемся такого трудноуловимого процесса, как творчество, и пытаемся развивать в учениках чуткость к языку. Поэтому на начальном этапе учащимся полезно осваивать «мини-формы» – короткие сочинения-рецензии, описывающие какой-либо фрагмент спектакля. Например, в спектакле, поставленном по известному классическому произведению (это может быть «Ревизор» Н. В. Гоголя), описать начало (первую сцену, в которой Городничий принимает чиновников). И в этой рецензии главное внимание уделить сценографии, визуальному решению сцены.

Мини-рецензии – это всегда ответ на конкретный вопрос. К кому обращен монолог Осипа в первом явлении второго действия? В пьесе Осип лежит на кровати и разговаривает вслух сам с собой. А зрители слушают и получают информацию о том, кто такой Иван Александрович Хлестаков. Театры же решают эти сцены по-разному, даже вводя дополнительных героев (которых нет в списке действующих лиц у Гоголя).

Все зависит от общего концептуального решения спектакля. Вот эту связь частного и общего должен уловить рецензент и прописать в статье.

Обсуждение написанных работ чрезвычайно плодотворно действует как на понимание и прочтение спектакля, так и на развитие профессиональных навыков письма. Практика играет большую роль в формировании аналитического, критического мышления учащихся.

Занятия могут проходить в виде симпозиумов, конференций, научных чтений по работам А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского, И. А. Гончарова, А. Н. Островского. В реальной учебной действительности взаимодействуют все три сферы познавательного процесса: восприятие, понимание и творчество. Для нашей работы принципиальным является «ролевое» существование ученика на занятиях: то он актер, то режиссер, то драматург, то зритель или профессиональный зритель, т. е. театровед или театральный критик, рецензент.

Источники:

1. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Дом, 2006.
2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.
3. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
4. Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века:
5. Эпоха Романтизма. М., 1980.
6. Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.
7. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
8. Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
9. Антуан А. Дневники директора театра. М.-Л., 1939.
10. Аристотель. Поэтика. М., 1957.
11. Ю.Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 2004.
12. Арто А. Театр и его двойник. М., 2003.
13. БарроЖ.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.
14. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1959.
15. Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 2004.
16. Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М.: ЛИНКА–ПРЕСС, 2007.
17. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
18. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978.
19. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
20. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. – М.: Знание, 1981.
21. Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. М., 2007.
22. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973.
23. Бояджиев Г.Н. Мольер. М., 1967.
24. Брехт Б. Об экспериментальном театре. «Малый органон» для театра. – Собр. соч. в 5-ти т. Т. 5/2. М., 1965.
25. Брук П. Пустое пространство. М., 1976.
26. Букатов В.М. Педагогические таинства игр: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2007.
27. Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 2003.
28. Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 2008.
29. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
30. Вилар Ж. О театральной традиции. М., 2006.
31. Вообрази себе. Поиграем, помечтаем – М.: Эйдос, 2004.

32. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991.
33. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка.//Вопросы психологии. – 1966. – № 6.
34. Выготский Л.С. Лекции по психологии. – СПб: Союз, 1997.