ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА

Театр и литература.

(*От уроков литературы к истории театра*)

Введение

Искусство театра – форма общественного сознания, средство художественного познания и воспитания.
Краткий словарь по эстетике

Любое искусство – и театр в том числе – не откроет зрителю всей своей красоты, своих глубин и увлекательных тайн, если человек не готов к знакомству с ним, художественно не образован, не знает самых простых законов искусства. Такой человек, приходя в театр, воспринимает только «верхний слой» искусства – сюжет произведения. Но главное – мысль, идея создателей спектакля – от внимания такого зрителя ускользает.

Театр и литература теснейшим образом связаны. Создавая драматическое произведение, автор адресует его в первую очередь театральному зрителю. «Специфика драмы как рода литературы заключается в том, что она, как правило, предназначается для постановки на сцене…»[Словарь литературоведческих терминов] «Пьеса живёт только на сцене…», - утверждал Гоголь.

Специфика драмы как рода литературы создаёт у обучающихся определённые трудности для понимания. Поэтому драматические произведения требуют особого подхода и дополнительных навыков в работе с текстом. Ведь важнейшие особенности драмы – концентрированность действия и значимость речевого высказывания персонажа – не до конца воспринимаются обучающимися, которые остаются лишь поверхностными читателями драматического произведения. Педагогу приходится воспитывать не только читателя, но и зрителя. А это невозможно осуществить в рамках отпущенных на данные темы уроков литературы. Раздел «Драматургия» в школьной программе по количеству отведённых на него часов является самым ущемлённым. И поэтому именно такого, поверхностного, читателя-зрителя мы получаем. Выпускник общеобразовательной школы не может понять и оценить всю полноту и глубину театрального искусства в целом, драматического произведения в частности. Но с введением Профильного образования у учителя появилась возможность исправить эту ситуацию. Именно трудностями при изучении драматических произведений и обусловлена разработка данного спецкурса.

Программа спецкурса позволяет решать многие задачи (см. Пояснительную записку), значительно расширяет рамки школьной программы по литературе (см. таблицу)

Школьная программа (на примере программы Г.С. Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева)	**Программа спецкурса «Театр и литература»**
Общие вопросы	
Не даёт представления об истории развития театрального искусства в целом (даются отрывочные сведения о сценической истории отдельных произведений)	Даёт представление об этапах развития театрального искусства.
Эпизодически демонстрирует взаимодействие и взаимопроникновение зарубежной и русской литературы	Демонстрирует взаимодействие и взаимопроникновение зарубежной и русской литературы, позволяет увидеть традиции классиков мирового драматического искусства в произведениях русской литературы (Шекспир-Тургенев, Шекспир-Лесков)
Зарубежная драматургия	
ИЗУЧАЮТСЯ (обзорно) Шекспир «Ромео и Джульетта» «Гамлет» Мольер «Мнимый больной» Гёте «Фауст»	**УГЛУБЛЯЮТСЯ ЗНАНИЯ** о Шекспире («Ромео и Джульетта») **ИЗУЧАЮТСЯ** Шекспир «Король Лир» (подробно) «Леди Макбет» (подробно) Мольер «Мещанин во дворянстве» (подробно) Лопе де Вега «Собака на сене» (обзорно) Ф. Шиллер «Коварство и любовь» (подробно)
Русская драматургия	
ИЗУЧАЮТСЯ А.С.Грибоедов «Горе от ума» Н.В.Гоголь «Ревизор» А.Н.Островский «Снегурочка», «Свои люди – сочтёмся», «Гроза»	**УГЛУБЛЯЮТСЯ ЗНАНИЯ** о комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» о комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» **ИЗУЧАЮТСЯ** А.С.Пушкин «Борис Годунов» А.Н.Островский «Бешеные деньги»
Современная театральная Россия	
Не даёт представление	Даёт представление

Актуальность спецкурса

В наше бурное перестроечное время, становится реальной опасность утраты связей между классическим наследием и потоком современных, часто негативных, впечатлений. А ведь главным критерием ценности драматического произведения является его сценическое бессмертие, неугасающий интерес к нему со стороны зрителя (читателя), который находит в нём ответы на важные общечеловеческие вопросы сегодняшнего дня. Это может сыграть важную роль в заполнении мировоззренческого «вакуума» у современного подростка, в формировании его нравственных установок. Этим обусловлен выбор произведений для изучения на занятиях спецкурса.

Новизна программы: практическая направленность на формирование у обучающихся эстетической культуры как части культуры духовной, на приобщение их к миру искусства, к общечеловеческим ценностям через освоение художественного опыта прошлого.

Особенностью программы является опора на внутрипредметные и межпредметные связи.

Каждая тема изучается с учётом знаний, умений и навыков, приобретённых ранее, с целью их расширения. Внутрипредметная связь с литературой осуществляется с учётом уже полученных знаний по литературе. Ученику необходимо увидеть движение мысли писателя от замысла произведения к его художественному воплощению, необходимо определить свой взгляд на творчество автора и увидеть актуальность его прочтения. Межпредметная связь осуществляется в первую очередь с русским языком (т.к. главное внимание при анализе художественного текста уделяется изучению языковых средств, используемых писателем). Программа также предполагает осуществление межпредметных связей: литература - история, - МХК, - музыка, - эстетика и т.д.

Пояснительная записка

Литература в отличие от других образовательных областей, является видом искусства. Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение обучающимися этого вида искусства. Поэтому литературу следует изучать в широком культурном аспекте и при установке на формирование духовно богатой личности, способной к самоопределению, к творческому самовыражению. Литература теснейшим образом связана с другим видом искусства – театром, а драматургия, как раздел её, особенно. Только при сценическом воплощении «драматический вымысел получает вполне законченную форму»,- утверждал А.Н.Островский. Практика показывает, что изучение пьес для школьников является наиболее проблематичным, что связано со спецификой драмы как рода литературы. Но при правильном подходе драматические произведения вызывают у обучающихся интерес, заставляют их задуматься. Так появляются вопросы, ответы на которые мы ищем вместе на занятиях спецкурса «Театр и литература».

Программа курса ориентирована на обучающихся 10 класса профильного образования. Рассчитана на 34 часа.

Предлагаются следующие формы занятий:

* Лекция – 8 ч
* Практикум – 7 ч
* Семинар – 5 ч
* Исследование – 2 ч
* Читательская конференция – 2 ч
* Презентация – 2 ч
* Спектакль -2 ч
* Заочная экскурсия – 1 ч
* Концерт – 1 ч
* КВН – 1 ч
* Киноурок – 1 ч
* Итоговые (контроль знаний) – 2 ч

В основу программы курса положены **два принципа – исторический и тематический**.

Исторический принцип позволяет:

* проследить основные этапы развития классического театрального искусства;
* установить его связь с определённой исторической эпохой;
* выявить тенденции и направления в сценическом искусстве прошлого, получившие развитие в современном театре.
* показать общественное назначение и воспитательную роль театра;

Тематический принцип даёт возможность

* сконцентрировать внимание обучающихся на ранее изученном материале;
* облегчить понимание особенностей творчества «новых» великих драматургов;
* закрепить представление об общности закономерностей развития разных видов искусства (литературы и театра) в мировой культуре.

Цели спецкурса:

1. пробудить у обучающихся интерес к театру как виду искусства;
2. актуализировать профессию актера, сценариста, режиссера, искусствоведа (театрального критика)
3. содействовать духовному воспитанию и личностному росту подрастающего поколения.

Для реализации поставленных целей решаются следующие основные***задачи:***

* 1. воспитывать читателя и зрителя;
  2. учить размышлять над прочитанным, извлекая из него нравственные уроки;
  3. обогащать интеллект и речевую культуру;
  4. формировать жизненные идеалы, коммуникативные умения и умение держаться в пространстве;

5) развивать эстетический вкус, аналитические, исследовательские способности;

6) создавать условия для формирования внутренней потребности в самосовершенствовании, в развитии и реализации творческих возможностей.

Основные умения и навыки

Обучающиеся должны знать:

1. основные этапы развития театрального искусства;
2. роль и место классического сценического наследия в художественной культуре современности;
3. выдающихся мировых драматургов (чьё творчество исследовалось на занятиях);
4. основные терминологические понятия, связанные с историей драматического искусства.

Обучающиеся должны уметь:

1. размышлять над прочитанным;
2. анализировать драматическое произведение;
3. объяснить роль и значение художественной культуры прошлого для духовного развития современного человека;
4. грамотно оформить собственное высказывание.

Формы контроля знаний учащихся

* 1. Чтение наизусть фрагментов произведений.
  2. Развернутые ответы на вопросы (устные и письменные).
  3. Характеристика произведения, персонажа и сравнительная характеристика нескольких произведений и персонажей.
  4. Составление вопросов для характеристики героя и оценки произведения в целом.
  5. Составления плана, тезисов по материалу лекции учителя.
  6. Подготовка устных сообщений о прочитанном произведении и его авторе.
  7. Написание сочинений, докладов, сообщений.
  8. Контрольные проверочные работы.

Программа носит вариативный характер, предполагает творческий подход учителя к решению теоретических и практических вопросов с учетом особенностей класса и возможностей учителя.

Содержание программы

Раздел 1.О театральном искусстве (1 ч)

Введение. Театр как вид искусства.

Виды театрального искусства. Театр и зритель. Синтетическая природа театрального искусства. Искусство актёра. Общественное назначение и воспитательная роль театра. Сценическое действие как основа театрального искусства.

Раздел 2. Из истории зарубежного театра (13 ч)

Театр Древней Эллады.

Литература и театральное искусство Древней Греции. Тетралогия. Сатировская комедия. Выдающиеся греческие драматурги. Особенности композиции и пафос пьес.

Развитие театрального искусства в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения и театр.

Сохранение и развитие народных традиций в творчестве профессиональных развлекателей. Антифеодальная сатирическая направленность их деятельности. Особенности сцены и декораций, жанры средневекового площадного театра.

Италия – родина театра эпохи Возрождения. Жанры театрального искусства эпохи Возрождения.

У. Шекспир — драматург на все времена. Театр Шекспира. «Король Лир».

Гуманистическая направленность творчества Шекспира. Жизненная правдивость, глубина и многогранность изображения человеческих характеров. Особенности воплощения драматургии на сцене театра «Глобус».

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Проблема ценности человеческой личности. Трагедия короля Лира. Философская глубина пьесы.

Шекспировские традиции в творчестве русских классиков.

Непреходящее общечеловеческое значение героев шекспировских пьес. Шекспир и русская литература. («Ромео и Джульетта» Шекспира – «Ася» Тургенева; «Макбет» Шекспира – «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова)

Театр эпохи Классицизма. Мольер. **«Мещанин во дворянстве».**

XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Соединение жизнерадостного искусства народного комического театра и эстетики классицизма в творчестве Мольера. Особенности театра Мольера.

Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Идейно-тематическое содержание комедии, система образов, мастерство комедийной интриги. Черты классицизма в комедии. Общечеловеческий смысл пьесы.

Лопе де Вега **— гений испанской литературы**. «Собака на сене».

Слово о драматурге. Создатель нового вида комедий. Творческая «плодовитость». Особенности сюжета и языка пьес. Комедии Лопе де Вега на русской сцене.

Театр эпохи Просвещения. Ф. Шиллер. «Коварство и любовь».

Просвещение как идеология третьего сословия, поднимающегося на борьбу против феодализма. Ф. Шиллер - крупнейший драматург эпохи Просвещения. Тираноборческая, антифеодальная направленность пьес.

«Коварство и любовь». Жестокость и коварство представителей привилегированных слоёв общества, моральное превосходство простых людей, столкновение понятий о чести ложной и истинной, торжество подлинной любви.

Раздел 3. Из истории русского театра (18 ч)

Драматический фольклор.

Народные истоки театра. Театральное представление и древние драматические формы. Виды драматического фольклора.

Кукольный театр.

История зарождения и развития. Вертеп. Деятельность скоморохов. Театр Петрушки. Виды кукол. Кукольный театр сегодня. Деятельность С.В.Образцова. Орден Улыбки.

Создание национального русского театра.

Зарождение первого общедоступного театра на Руси. Человек-театр: Ф.Волков. Крепостная примадонна и др. Учреждение «Русского для представления трагедий и комедий публичного театра».

Школьный театр.

История возникновения, первоначальные функции. Основоположники. Школьный театр на Руси. Роль Феофана Прокоповича. Жанры. Деятельность А.Т .Болотова.

Д.И.Фонвизин — сатиры смелый властелин. «Недоросль» (фрагменты комедии).

Яркий выразитель идей просветительства. Значение встречи Фонвизина с М.В.Ломоносовым и Ф.Волковым в гимназические годы. «Недоросль» как классика отечественной драматургии. Сатирическая направленность пьесы. Социальные вопросы в комедии. Экранизация пьесы.

А.С.Пушкин. «Борис Годунов»

Расцвет русского национального театра. Пушкин — драматург, театральный зритель и критик. Взаимоотношения человека истины в трагедии «Борис Годунов». Сказки А.С.Пушкина (фрагменты).

Знакомый и незнакомый Грибоедов. «Горе от ума».

Сценическая жизнь пьесы. Монологи Фамусова и Чацкого.

Театр — школа нравов. Н.В.Гоголь. «Ревизор».

Н.В.Гоголь о высоком общественно-воспитательном назначении театра. Развитие и обогащение реалистических традиций в сатирической комедии драматурга. Смех как форма утверждения положительных общественных идеалов.

М.С.Щепкин, П.С.Мочалов. Великие русские актёры.

Утверждение принципов реализма на русской сцене.

Щепкин – выдающийся русский актёр, художник, гражданин, реформатор сценического искусства. Щепкин и русский крепостной театр. Значение сценической реформы М.Щепкина. Щепкин о роли труда и самовоспитания в развитии таланта актёра.

П.С.Мочалов – ярчайший представитель реалистической школы русского театрального искусства. Романтический, трагедийный характер творчества актёра.

А.Н.Островский - эпоха в культурной жизни России

Драматургия Островского — целая эпоха в культурной жизни России. «Гроза» и Домострой. Пьесы подлинной жизни. «Бешеные деньги» Островского и актуальные проблемы сегодняшнего дня.

Раздел 4.Современная театральная Россия (2 ч)

Театры России*.

История Смоленского Государственного Драмтеатра им. Грибоедова

Сохранение традиций А.Н. Островского в Малом театре.

Классическое наследие и его творческое освоение на сцене БДТ.

Старейший и знаменитейший Театр им. Вахтангова.

Театр легендарного волшебника - кукольника С.В. Образцова

Методические рекомендации для учителя

Комментарий

Реализация данной программы требует от учителя умения

* вступать в диалог с обучающимися, принимая их идеи , подчас кажущиеся абсурдными; реагировать на них лояльно
* создавать условия для реализации креативных способностей обучающихся
* планировать самостоятельную (в том числе и внеклассную) деятельность

Занятия проводятся в различных формах :

Лекция, семинар, практикум, исследование, заочная экскурсия, читательская конференция, спектакль, киноурок, концерт, КВН, презентация

Используются следующие виды работ :

* различные виды чтения (выразительное и комментированное, наизусть, по ролям, художественное)
* беседы (о сценической истории пьесы, об исторической эпохе и ее влиянии на идейный замысел произведения и др.)
* анализ (произведения в целом, отдельных сцен; событий и характеров персонажей…)
* посещение (просмотр) спектакля и обдумывание режиссерского замысла
* инсценирование
* театрализация.

На каждом занятии проводится ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА – отрабатывается театральная и искусствоведческая терминология. Используются следующие виды работ: лексические диктанты, работа с различными словарями, кроссворды, ребусы, игры и т.д.

Все выводы обучающиеся делают самостоятельно, под руководством учителя, корректируются учителем и записываются в тетрадь.

____

*Приведён примерный список. Темы выбираются и формулируются обучающимися.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1. Абуш А. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения. – М., 1964.
2. Агапова И.А. Школьный театр. / И.А. Агапова , М.А. Давыдова – М.: «Вако», 2006
3. Алянский Ю. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. – Л.: «Детская литература», 1986.
4. Аникст А. Вильям Шекспир . – М., 1964
5. Аникст А. Творчество Шекспира . – М., 1963
6. Аникст А. Шескпир . – М, 1974 .
7. Бать Л.Г. Великое произведение. Повесть о русском актёре Михаиле Семёновиче Щепкине. – М., 1972
8. Белинский В.Г. О театре. – М. – 1961.
9. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1986.
10. Бояджиев Г.Н. Мольер на советской сцене. – М., 1971.
11. Булгаков М.А. Господин де Мольер: роман. – М., 1968
12. Булгаков М.А. Жизнь господина де Мольера. – М., 1968
13. Вильмонт Н.Н. Великие спутники: литературные этюды. –М., 1966
14. Гаецкий А.Н. Дары Мельпомены. Повесть о великом актёре П.С.Мочалове. –М., 1960.
15. Гайворонская Т.А. Всё о куклах. // Читаем, учимся, играем: журнал сборник сценариев для библиотек. – 2001 – выпуск 2.
16. Гиацинтова С.В. Жизнь театра. – М., 1963.
17. Грибоедов А.С. «Горе от ума» (любое издание)
18. Гоголь Н.В. «Ревизор» (любое издание)
19. Гончаров И.А. Мильон терзаний» (любое издание)
20. Козинцев Г. Наш современник Вильям Шекспир. – Л. – М.,1966.
21. Краткий словарьлитературоведческих терминов:пособие для учащихся средней школы. /под ред. проф. Л.И.Тимофеева. – М.: Просвещение, 1983.
22. Куликова Е.В. И… оживают куклы. // Читаем, учимся, играем: журнал сборник сценариев для библиотек. – 2001 – выпуск 4.
23. Ланштейн П. Жизнь Шиллера. – М., 1984.
24. Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда.(любое издание)
25. Либинзон З.Е. Фридрих Шиллер. – М., 1990.
26. Литвиненко Н.Г. Пушкин и театр. – М., 1974.
27. Литвиненко Н.Г. Пушкин и русская культура. – М Л.., 1967.
28. Лопе де Вега «Собака на сене» (любое издание).
29. Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. – Л., 1983.
30. Львов С.Л. Огонь Прометея. – М.,1960.
31. Максимова В. …И рождается чудо спектакля. – М., 1980.
32. Мольер «Мещанин во дворянстве» (любое издание).
33. Островский А.Н. «Бешеные деньги» (любое издание).
34. О театре: Д/Э (детская энциклопедия): познавательный журнал для мальчиков и девочек. – 2008 - №3.
35. Плавский З.И. Лопе де Вега. – Л.-М., 1960.
36. Попов Н. «Путник». – М., 1961
37. Пушкин А.С. «Борис Годунов» (любое издание).
38. Пушкин А.С. Сказки (любое издание).
39. Рославцева В.И. «Театр уж полон…» // Читаем, учимся, играем: журнал сборник сценариев для библиотек. – 2001 – выпуск 2.
40. Сугай Л.А. Христоматия по литературной критике для школьников и абитуриентов. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 1998.
41. Узин В.С. Общественная проблематика драматургии Сервантеса и Лопе де Вега. – М., 1963.
42. Холлидей Ф.Е. Шекспир и его мир. – М.. 1986.
43. Фонвизин Д.И. «Недоросль» (любое издание)
44. Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество: учебное пособие для студентов. –М, 2008.
45. Шекспир В. «Король Лир» (любое издание).
46. Шкспир «Макбет» (любое издание).
47. Шиллер Франц Петрович. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. – М., 1955.
48. Шиллер Ф. Коварство и любовь (любое издание)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Активные формы преподавания литературы: лекции и семинары в старших классах / сост. Альбеткова Р.И., М.: Просвещение, 1991.
2. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – М., 1982.
3. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы./ О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов – М., 2004.
4. Бушко О.М. Эстетика для школьников. – М.: «Материк –Альфа», 2006.
5. Вишневская Г. «Галина» -М., 1986.
6. Деньги, бизнес, любовь в комедии Островского «Бешеные деньги» // газ. «Первое сентября. Литература» - 2000 – апрель, № 16.
7. Дмитриев Ю.А. История русского и современного драматического театра (от истоков до современности) / Ю.А.Дмитриев, Г.А.Хайценко –М.: Просвещение, 1987.
8. Запорожец Т.И. Логика сценического действия. – М., 1974.
9. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. – М., 1982.
10. История советского драматического театра в шести томах. – М.: «Наука», 1968.
11. Корст Н.О. Анализ драматических произведений // Преподавание литературы в старших классах. М., 1964.
12. Краткий словарь по эстетике: книга для учителя. /под ред. М.Ф.Овсянникова. – М.: Просвещение, 1983.
13. Леонов С.Я. Литература. Интегрированные уроки. 8-9 классы: пособие для учителя. – М., 2003.
14. Основин В.В. Русская драматургия второй половины ХIХ века: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1980.
15. Ревякин А.И. Драматургия Островского. – М.: Знание, 1973.
16. Рубина Ю.И. Театральная деятельность школьников. – М., 1983.
17. Соловьёв В. Русская культура с древнейших времён до наших дней. – М., 1968.
18. Шапиро З. Беседы режиссёра. – М., 1983.
19. Якушина Л.С. Изучение драматических произведений в школе. / под ред. О.Ю.Богдановой. –М., 1996.