

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАТЫРЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
МБУ ДО «Батыревская ДШИ»
Протокол №12 от 31.08.2020г.

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «Батыревская ДШИ»
Приказ № 79-ОД от 01.09.2020г.
А.В. Антонова

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество»

Предметная область
ПО.02. Теория и история искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.03.
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
(срок реализации 1год)
1 час в неделю

Разработала Михайлова А.В.,
преподаватель
МБУ ДО «Батыревская ДШИ»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета*
- *Цель и задачи учебного предмета*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям*
- *Словарь терминов*

V. Список рекомендуемой методической литературы

I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» рассматривает формирование, преемственность и закономерности развития основных этапов зарубежной и отечественной хореографии; творческую деятельность великих балетмейстеров, композиторов, танцовщиков; произведения классической, народной, бытовой и современной хореографии.

Данный предмет играет немаловажную роль в формировании и развитии личности ребенка, дает учащимся возможность не только изучить историю хореографического искусства, но обобщить и осмыслить сведения, полученные при изучении дополнительных смежных дисциплин. А так же помочь разобраться в сложных явлениях, происходящих в мире искусства в настоящее время.

2. Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве»

Предлагаемая программа рассчитана 1 год года обучения. Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий, - от 9 лет.

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» проводятся в форме групповых занятий .

Программа предполагает использование разнообразных форм занятий: видео-уроки, уроки-презентации, уроки – диалоги, обсуждение концертов, хореографических номеров и постановок и другие формы.

4. Цель и задачи учебного предмета «Беседы об искусстве»

Цель – сформировать у учащихся целостное представление об исторических особенностях развития зарубежной и отечественной хореографии.

Задачи:

- привлечь внимание учащихся к хореографии, приобщить юных исполнителей к истокам танца;
- погрузить учащихся в атмосферу изучаемой эпохи, ознакомив с художественными стилями, хореографией, музыкой, костюмом, архитектурой;
- воспитать художественный вкус на примере выдающихся произведений хореографии, музыки и других видов искусств.

5. Методы обучения

Основными методами обучения и воспитания являются беседы, творческие задания, просмотры хореографических номеров, их художественный и сравнительный анализ и другие педагогические методы.

Методика преподавания данного предмета ориентируется на диалогический метод обучения. Для активизации творческих возможностей учащихся используются следующие методы:

- самостоятельная подготовка небольших сообщений на различные темы;
- организация дискуссий или обсуждений по поводу просмотренного балета, концерта

II. Содержание учебного предмета

Раздел 1: Хореография как вид искусства.

Искусство призвано отражать жизнь, всю ее полноту и глубину в образной художественной форме, как и все другие виды искусства танцев.

Искусство, как мы еще называем, хореографическое искусство, отражает окружающий мир или окружающую нас действительность, раскрывает жизнь во всех ее проявлениях.

1.1 Выразительный язык танца, его особенности. Музыкально-хореографический образ. Исполнительские средства выразительности.

Хореография как вид искусства. Ее специфические особенности и выразительные средства.

Хореография (от древнегреческого χορεία — танец, хоровод и γράφω — пишу) — искусство сочинения и сценической постановки танца, первоначальное значение — искусство записи танца балетмейстером. Издавна к выразительным средствам хореографии относятся танец, движение человеческого тела в пространстве, в рамках музыкальных канонов и пантомима (движение в пространстве и времени).

Танец – это выражение эмоционального состояния человека, его мыслей и чувств, средствами условных движений, жестов, поз и мимики.

Музыка в хореографическом произведении.

Танцевальное искусство связано многими нитями. Музыка дает пластику, ритмическую основу, определяет ее эмоциональный настрой, характер, выразительность. Музыка это душа танца.

Исполнительские средства выразительности: позы, жесты, мимика, танцевальная лексика, рисунок танца.

Хореография – это определенная целостная сущность, имеющая свои конкретные формы проявления и закономерности бытования. Среди них есть то общее, что объединяет ее с другими видами искусства и то особенное, что делает ее хореографией.

Образность – это соотношение выразительных средств танца и его внутреннего содержания той мысли, которую он могут передать.

Жест – это выразительное (немое) слово.

Восприятие – форма чувственного отражения действительности в сознании, способность обнаруживать, принимать, различать и усваивать явления внешнего мира и формироваться в них. Знание законов восприятия приводит к возникновению духовного контакта между исполнителем и зрителем.

1.2 Виды и жанры хореографии.

Общее понятие вида, жанра. Виды хореографии: классический танец, народно-сценический танец, свободная пластика (модерн), сценический бальный танец, историко-бытовой.

Классический танец (от лат. classicus — образцовый — основное выразительное средство балета; *Народно-сценический танец* — одна из древнейших форм народного творчества, неразрывно связанная с жизнедеятельностью человека.

Свободная пластика новый вид танца рождается на рубеже XIX—XX веков и благодаря, прежде всего, Айседоре Дункан. Айседора выдвигает новую философскую и художественную,

основанную на античном идеале гармонического развития человека, концепцию «танца будущего». Дункан стремится сделать танец выражением личности, отражением неповторимой человеческой индивидуальности, инструментом самопознания. Дункан ценит в танце изначальную экспрессию человеческого тела, выражающуюся во взаиморасположении различных его частей — отсюда эпитет пластический.

Раздел 2: Народный танец

2.1 Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями культурой народа. Первобытные пляски.

Связь первобытного искусства с трудовой деятельностью человека. Синкретический характер искусства: тесная взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры.

Хореография родилась на заре человечества. Еще в первобытном обществе существовали танцы, изображавшие трудовые процессы, воспроизводившие движения животных, танцы магического характера и воинственные танцы. В них человек обращался к силам природы, неумел он объяснять, молился, заклиная, приносил им жертвы, прося удачной охоты, дождя, рождения ребенка или смерти врага.

Разнообразие танцев родилось из характера народа, его образа жизни и занятий.

2.2 Государственные академические хореографические ансамбли России.

- Государственный Академический Русский народный хор им. М. Е. Пятницкого
- Ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А.В.Александрова
- Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева
- Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
- Красноярский ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко
- Московский Государственный театр танца «Гжель»

Раздел 3: История мирового балета

Сведения о танцах у европейских народов в Средние века, начиная с первых веков христианства до эпохи Возрождения, настолько перепутаны, что разобрать их по отдельным национальностям не представляется возможным. Существовали народности имевшие свои характерные танцы, но вместе с тем имеется и масса совершенно одинакового свойства танцев, встречаемых у разных народов, очевидно, заимствовавших друг у друга подходившие для них темпы и движения во время плясок.

Танцы с песнопением в честь языческих божеств постепенно утратили свой прежний характер.

XV век

Ригидон – народная, очень популярная на юге Франции пляска, состоявшая из мелких па, которая уже в то время имела свои определенные правила и свой собственный характер.

XVI в. составил крупную эпоху в истории хореографии. Он воскресил античный мир с его дивной эллинской оркестикой и положил начало новому, благородному искусству. Начиная с этой эпохи значение и красота танцев стали всем понятны. Движения подчинились правилам и определенному ритму.

Наступил продолжительный и вместе с тем блестящий век Людовика XIV. При этом короле было положено начало эмансипации хореографии, старавшейся стряхнуть с себя старые формы и освободиться от влияния придворных сфер, где искусство под влиянием требований чопорного общества, не могло развиваться.

Куранта в царствование Людовика XIV значительно усовершенствовался и видоизменился. Переделанная французами павана превратилась в трехтактный, элегантный, гибкий и изысканный танец.

Менуэт. Салонный менуэт (маленький танец) образовался из провинциального бранля, хоровода обитателей Пуату. Этот танец называют диким цветком, пережившим эволюцию садовой культуры, совершенно не похожим на свой первообраз из Пуату.

Во второй половине XVIII века в области хореографии уже чувствовалось, что искусство не могло долго оставаться в своей замкнутой форме, зависимой исключительно от оперных композиторов. Хореография должна была вылиться в самостоятельное сценическое зрелище. Она ожидала только искусного хореографа, который бы поставил балет на правильный путь.

После робких попыток танцовщицей Салле по отношению к «выразительным» танцам, а также к упрощению нелепого балетного костюма, появился смелый реформатор Новер, который с его последователями Добервалем, Гарделем, Вигано и другими совершил крупнейший переворот в способах применения танцев к сценическому действию. Возвещенные им принципы совершенно изменили взгляды на балетное искусство и захватили своим благотворным влиянием все без исключения европейские страны.

Знаменитые танцовщики: Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Матильда Кшесинская.

Анна Павлова — русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века. После начала I мировой войны поселилась в Великобритании, постоянно гастролировала со своей труппой по всему миру, впервые представив искусство балета во многих странах.

Вацлав Нижинский — русский танцовщик и хореограф польского происхождения, новатор танца. Один из ведущих участников Русского балета Дягилева. Хореограф балетов «Весна священная», «Послеполуденный отдых фавна», «Игры» и «Тиль Уленшпигель».

Матильда Кшесинская — прославленная русская балерина и педагог, известная также своими интимными отношениями с августейшими особами Российской империи.

Сергей Дягилев — русский театральный и художественный деятель, антрепренёр, один из основоположников группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».

Михаил Фокин — русский солист балета, русский и американский хореограф, считающийся основателем современного классического романтического балета.

Наталья Дудинская — советская балерина, педагог. Народная артистка СССР. Лауреат четырёх Сталинских премий второй степени

Галина Уланова — русская советская балерина, балетный педагог. Народная артистка СССР. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и четырёх Сталинских премий. Является самой титулованной и более всех награждённой среди всех народных артистов СССР.

III. Требования к уровню подготовки учащегося

К концу первого года обучения обучающийся должен знать:

- Профессиональные ансамбли народного танца России;
- Жанры хореографии;
- Виды хореографии и её выразительные средства;

К концу второго года обучения учащийся должен знать:

- Основные танцы средневековья и эпохи Возрождения;
- Эпоху Новера;
- Историю балета XIX века;
- Имена знаменитых танцовщиков.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Программа учебного предмета "Беседы об искусстве" предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов. Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров. Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

При проведении итоговой аттестации применяется форма экзамена.

Система оценок:

Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки учащегося)

«5» (отлично) – 90% - 100 % правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69 % правильных ответов.

2. Устный опрос – проверка знаний по данному предмету в форме беседы.
 «5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;
 «4» (хорошо) – учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 - 2 ошибки;
 «3» (удовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с государственными ансамблями, знаменитыми балетмейстерами и исполнителями.

Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению концертов, конкурсов, фестивалей. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (посещение концертов, конкурсов, фестивалей и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Тематическое планирование

№ п/п	Тема	Вид урока
1	Хореография как вид искусства	Лекция
2	Выразительные средства хореографии	Лекция
3	Драматургическое построение танца	Лекция, видео просмотр
4	Рисунок танца	Лекция, видео просмотр
5	Музыка в хореографическом произведении	Лекция, аудио прослушивание
6	Виды и жанры хореографии	Лекция, видео просмотр
7	Появление танца. Первобытные пляски	Лекция, видео просмотр
8	Синкретический характер искусства	Лекция, видео просмотр
9	Государственный Академический Русский народный хор им. М. Е. Пятницкого	Лекция, видео просмотр
10	Ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А.В.Александрова	Лекция, видео просмотр
11	Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева	Лекция, видео просмотр
12	Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»	Лекция, видео просмотр
13	Красноярский ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко	Лекция, видео просмотр
14	Московский Государственный театр танца «Гжель»	Лекция, видео просмотр
15	Бытовые танцы средневековья и эпохи Возрождения (бранль, ригодон, сарабанда и т.д.)	Лекция, видео просмотр
16	Зарождение балета в Западной Европе XVI – XVIII век.	Лекция, видео просмотр
17	Бытовые танцы XVIII и XIX в. (менуэт, полонез, вальс, мазурка и т.д.)	Лекция, видео просмотр
18	Происхождение танца в Китае	Лекция, видео просмотр
19	Греческая хореография. Влияние греческой мифологии на хореографию	Лекция, видео просмотр
20	Балет в Берлине. Эпоха Новера	Лекция
21	Мария Тальони. Фанни Черрито	Лекция, видео просмотр
22	Анна Павлова. Вацлав Нижинский	Лекция, видео просмотр
23	Матильда Кшесинская. Наталья Дудинская	Лекция, видео просмотр
24	Сергей Дягилев («Русские сезоны»)	Лекция, видео просмотр

25	Михаил Фокин. Галина Уланова	Лекция, видео просмотр
26	Творчество М. Плисецкой и В.Васильева	Лекция, видео просмотр
27	Творчество Е.Максимовой и М. Лиепа	Лекция, видео просмотр
28	Творчество Н. Цискаридзе, А. Волочковой	Лекция, видео просмотр
29	Балет «Жизель»	Лекция, видео просмотр
30	Балет « Лебединое озеро»	Лекция, видео просмотр
31	Балет «Щелкунчик»	Лекция, видео просмотр
32	Балет «Спящая красавица»	Лекция, видео просмотр
33	Обобщение по курсу.	Лекция, видео просмотр
34	Итоговая работа. Рефлексия.	Лекция, видео просмотр

VI. Список методической литературы:

1. Бахрушин Ю. А. История русского балета. - М., 1973
2. Бахрушин Ю. А. Сценическая история балета П. И. Чайковского. В сборнике: Чайковский и театр. - М.,1940
3. Гусев Г. Методика преподавания народного танца – Москва 2002 г
4. Захаров Р. Слово о танце - Москва 1977 г.
5. Конорова Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства. - М.,1963
6. Конорова Е. В. Роль танца в эстетическом воспитании школьников. - М., 1963
7. Красовская В. М. Русский балетный театр начала. XX века. Том 1: Хореографы. - Л., 1971
Эльяш Н. И
8. Мурашко М. Формы русского танца
9. Худеков С.Н. Иллюстрированная история танца / С.Н.Худеков. – М.: Эксмо, 2009. – 288 с.: ил.

Список литературы

1. Базарова Н. П., Мей В. «Азбука классического танца». – М.-Л., 1964.
2. Базарова Н. П. «Классический танец». – Л, 1967.
3. Благонравова, Н.С. Программа «Музыкальная грамота и слушание музыки» [Текст] / Н.С. Благонравова. – М. : [б. и.], 1988. - 38 с.
4. Булычевский Ю. Краткий музыкальный словарь.
5. Ваганова А. «Основы классического танца». – Л.-М., 1963.
6. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. – М.: Искусство, 1963.
7. Воронина И.А. Историко-бытовой танец. – М.: Искусство, 1980.
8. Бочаров А., Лопухов А., Ширяев Л. «Основы характерного танца». – М.-Л.:Искусство, 1939.
9. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. – М.: Искусство, 1976.
10. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI-XIX вв. – Л. – М.: Искусство, 1960.
11. Курбет В., Мардарь М. Молдавские народные танцы. – Кишинёв, 1969.
12. Музыкальная грамота и слушание музыки. Программа для хореографических отделений детских школ искусств [Текст] / *сост.* Н.С. Благонравова. М. : Музыка, 1988. – 38 с.
13. Надеждина Н. Русские танцы. – М.: Госкультпросветиздат, 1951.
14. Программа для хореографических отделений детских музыкальных школ и школ искусств «Историко-бытовой и современный бальный танец» - М.,1983.
15. Программа для хореографических отделений детских музыкальных школ и школ искусств «Народно-сценический танец» - М.,1987.
16. Программа для хореографических отделений детских музыкальных школ и школ искусств «Классический танец» - М., 1987.
17. Программа для детских хореографических школ и хореографических отделений детских школ искусств «Ритмика и танец» - М., 2006.
18. Программа для детских хореографических школ и хореографических отделений детских школ искусств «Гимнастика» - М., 2003.
19. Программа для хореографических отделений детских школ искусств «Слушание музыки и музыкальная грамота» - М., 1988.
20. Программа для театральных отделений детских школ искусств «Сценическое мастерство» - М., 2005.