

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Урмарская детская школа искусств»
Урмарского района Чувашской Республики

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету

Беседа о хореографическом искусстве

п. Урмары, 2020 г.

ПРИНЯТА
на педагогическом совете
Протокол № 1
от «31» августа 2020г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБОУДО
«Урмарская ДШИ»
от «31» августа 2020 г. № 28

Составители программы:

1. Сидорова Мария Александровна – заведующий отделением хореографического искусства, преподаватель по хореографическому искусству;
2. Бережцкая Ольга Васильевна - преподаватель по хореографическому искусству высшей квалификационной категории.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО ПРЕДМЕТА

VI. КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

V. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Беседа о хореографическом искусстве» сроком обучения 3 года разработана на основе Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Письма Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».

Учебный предмет «Беседы о хореографическом искусстве» входит в предметную область «Учебные предметы историко-теоретической подготовки». Учебный предмет «Беседы о хореографическом искусстве» является дисциплиной, которая закладывает фундамент начальных знаний об истории хореографии и имеет несомненную практическую значимость для воспитания и обучения подрастающего поколения.

Срок освоения учебной программы для детей составляет 3 года (со 2 по 4 класс).

При реализации программы учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» учебная нагрузка составляет 34 недели в год.

Недельная нагрузка по предмету составляет 1 час в неделю. Основной формой проведения уроков являются групповые занятия педагога с обучающимися (от 11 человек).

Цель учебного предмета: создать условия для развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладения знаниями и представлениями об истории хореографии и балета, формирования практических умений и навыков хореографического искусства и искусства танца, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области хореографического искусства.

Задачи учебного предмета:

- сформировать первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области хореографического искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области хореографического искусства;

- сформировать знания основных средств выразительности хореографического и музыкального искусства;

- сформировать знания наиболее употребляемой терминологии хореографического искусства.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

«**Пояснительная записка**» содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «**Содержание учебного предмета**» включает в себя важнейшие направления работы по предмету: теоретические знания, практические навыки, творческие задания. «**Требования к уровню подготовки обучающихся**» разработаны в соответствии с рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств. В разделе «**Формы и методы контроля, система оценки**» сформулированы требования к организации и форме проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. В разделе «**Методическое обеспечение учебного процесса**» даны методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации образовательного процесса. «**Список литературы**» состоит из перечня рекомендуемой методической литературы.

Для реализации учебной программы «Беседы о хореографическом искусстве» материально-техническое обеспечение включает в себя:

- Библиотечный фонд, который укомплектован электронной методической литературой, аудио- и видеозаписями.

- учебная аудитория для групповых занятий, которые оснащены учебной мебелью, мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 класс

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов	
			Максимальная Учебная нагрузка	Аудиторные занятия
Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства				
1.	Введение. Цели и задачи курса	лекция	1	1
2.	Специфические особенности хореографического искусства	лекция	2	2
3.	Ранние формы танца	лекция	1	1
4.	Танцевальная культура Древней Греции и Рима	беседа	2	2
Раздел II. Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр				
1.	Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья	лекция - видео иллюстрация	2	2
2.	Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета	лекция	2	2
3.	Балетный театр Франции XVII столетия	лекция	2	2
4.	Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета	лекция	2	2
5.	Творчество итальянских хореографов Ж. Ж. Новерра, Ж. Доберваля, С. Вигано	лекция, видео иллюстрация	2	2
Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма				
1.	Общая характеристика эпохи	лекция, видео иллюстрация	3	3
2.	Творчество Филиппо и Марии Тальони	лекция, видео иллюстрация	2	2
3.	Датский балетный театр эпохи романтизма Балет «Сильфида»	лекция, просмотр видео материала, слушание музыки	3	3
4.	Творчество Жюль Перро Балет «Жизель»	лекция, просмотр балета	3	3
5.	Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия. Творчество Сен-Леона Балет «Коппелия»	Лекция, просмотр балета	3	3
6.	Балетный театр XX столетия (краткий обзор).	лекция, просмотр видео	3	3
7.	Контрольная работа	тестирование	1	1
	Итого:		34	34

3 класс

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов	
			Максимальная Учебная нагрузка	Аудиторные занятия
Раздел III. Русский балетный театр.				
1.	Народные истоки русской хореографии	лекция -диалог	2	2
2.	Виды русских танцев	лекция	2	2
3.	Скоморошество	лекция	2	2

4.	Становление в России балетного театра	лекция	3	3
5.	Романтизм в русском балете.	лекция	3	3
6.	Русский балетный театр второй половины XIX века.	лекция-диалог	3	3
7.	Эпоха М. И. Петипа. Просмотр балетов: «Баядерка», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Сон в летнюю ночь»	лекция, видео-лекция	4	4
8.	Творчество Л. И. Иванова	лекция-беседа	3	3
9.	П. И. Чайковский и создание русской балетной классики.	лекция	3	3
10.	«Русские сезоны» в Париже. Просмотр: «Половецкие пляски»	лекция, видео-лекция	3	3
11.	Контрольная работа	тестирование	1	1
	Итого:		34	34

4 класс

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов	
			Максимальная Учебная нагрузка	Аудиторные занятия
Раздел IV. Советский балетный театр. Тема 1. Балетный театр 1917 - 1927 годов.				
1.	Балетный театр первых послереволюционных лет.	лекция	2	2
2.	Ведущие хореографы-новаторы первого десятилетия	лекция видео просмотр	3	3
Тема №2. Классика и современность на балетной сцене.				
1.	Классика и современность в творчестве Г.С.Улановой, А.Я.Вагановой М.М. Плисецкой, В. Васильева и Е. Максимовой.	лекция	6	6
2.	Новые балеты советского периода: «Золушка», «Конек-горбунок», «Сказ о каменном цветке».	видео просмотр	3	3
3.	Крупнейшие хореографические училища страны.	лекция	2	2
Тема №3. Советский балет 30-80 гг.				
1.	Творчество Л. М. Лавровского	лекция	3	3
2.	Балет «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева, 1940 г.)	видео-лекция	2	2
3.	Значение творческой и педагогической деятельности Л. Лавровского.	видео-лекция	3	3
Тема №4. Творчество Ю. Н. Григоровича.				
1.	Ю. Н. Григорович (р.1927 г.) - лидер нового поколения балетмейстеров.	лекция	2	2
2.	Своеобразие балетов Ю.Н. Григоровича.	видео-лекция	2	2
3.	Жанр героического балета и исторического балета в творчестве Ю. Н. Григоровича.	лекция	2	2
4.	Работа Ю. Григоровича по обновлению спектаклей классического наследия.	видео-лекция	3	3
5.	Контрольная работа	тестирование	1	1
	Итого:		34	34

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2 класс

(1 год обучения)

В основе содержания первого года освоения предмета лежат вопросы возникновения и развития хореографического искусства, формирования ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр.

Для ориентировки в материале в процессе обучения учащимся необходимо дать представление об основных понятиях:

- виды и жанры хореографии;
- суть профессиональной работы балетмейстера, исполнителя, педагога-хореографа, театрального художника;
- выразительные средства балетного спектакля и его главные компоненты: драматургия, музыка, хореография.

По окончании первого года обучения учащиеся должны **знать**:

- основные этапы развития хореографического искусства;
- основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- имена выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох;
- балетную терминологию;
- средства создания образа в хореографии, **уметь**:

- анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов,

владеть навыками:

- исследовательской работы и анализа в области истории хореографического искусства;

Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства

Тема №1. Введение. Цели и задачи курса

Цели и задачи учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве». Место курса в профессиональной подготовке танцовщика. Основные понятия и их значение: хореография, танец, балет. Разделы предмета. Формы итогового контроля. Методика самостоятельной работы учащихся. Учебно-методическая литература и теоретическое наследие мастеров балета в изучении истории хореографического искусства. Роль предмета «Беседы об искусстве» в формировании у будущего танцовщика общей культуры, аналитического восприятия искусства и осознании задач его развития.

Тема №2. Специфические особенности хореографического искусства.

Искусство как форма общественного сознания. Хореография - вид искусства и специфическая форма общественного сознания.

Выразительные средства хореографии. Взаимосвязь танца и музыки, танца и живописи, скульптуры. Танец и пантомима. Балет и танец. Виды и жанры танца в балете: классический, народно-характерный, историко-бытовой, современная пластика и др.

Балет как высшая форма хореографического искусства. Единство в балетном спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. Хореографические формы балетного спектакля. Основы анализа балетного спектакля.

Тема №3. Историко-социальные аспекты возникновения танца.

Ранние формы танца.

Определение танца. Научные теории происхождения танца. Ритм и его роль в жизни человека и танце. Нерасчлененность сознания первобытного человека.

Ритуал как первоначальная форма проявления художественного творчества. Художественное творчество первобытного человека в рамках обряда как универсальное средство общения, познания окружающего мира, духовного и физического воспитания, формирования нравственных, религиозных, эстетических чувств и представлений. Синкретический характер действия, отсутствие видовой градации выразительных средств.

Мужские и женские танцы первобытных людей. Бытовые танцы.

Тема №4. Танцевальная культура Древней Греции и Рима.

Танцевальная культура Древней Греции и Рима. Место танца в быту и общественной жизни. Танец как средство формирования гармоничной личности. Тесная взаимосвязь танца и мифологии. Классификация древнегреческих танцев: храмовый, общественный, бытовой, военный, сценический, акробатический и др.

Значение античного искусства для развития мировой культуры.

Раздел II. Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр.

Тема №1. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья.

Средневековая идеология. Влияние церкви на быт, культуру. Формы бытования и распространения танца. Народный танец в средневековой Европе. Бранли и их разновидности, распространение и значение. Традиционные народные праздники с танцами.

Рост городов, появление нового типа профессионала - странствующего артиста. Роль бродячих артистов - жонглеров, шпильманов, скоморохов в сохранении традиций народной танцевальной культуры, развитии технического мастерства.

Появление придворных (аристократических) танцев - бассдансы. Народные истоки придворно-этикетной танцевальной лексики. Ранние формы сценического танца в средневековой Европе. Рыцарские турниры. Междуэствия.

Тема №2. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета.

Превращение танца в профессиональное искусство. Формирование правил, приемов, структурных форм танца.

Формирование рыцарской замковой культуры. Танец в системе образования аристократа, в рыцарском быту. Странствующий актер на службе в замке. Превращение жонглера в придворного учителя танцев, исполнителя, хореографа, церемониймейстера празднеств.

Тема №3. Балетный театр Франции XVII столетия.

Расцвет художественной культуры Франции XVII столетия. Оперы- балеты. Композитор Ж. Б. Люлли (1632 - 1687 г.г.). Балетмейстер П. Бошан (1636 - 1705 г.г.). Связь бытовой и профессиональной культуры. Открытие Королевской академии танца (1661 г.). Комедии-балеты Ж. Б.Мольера: «Господин де Пурсоньяк» (1666 г.), «Мещанин во дворянстве» (1670 г.), «Докучные» (1661 г.), Королевская академия музыки (1669 г.). Балет П. Бошана «Триумф любви» (168 г.).

Тема №4. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета.

Общая характеристика эпохи классицизма (конец XVII - начало XIX вв.). Формирование национальных государств, укрепление абсолютной монархии и строгие ограничения во всех областях жизни - в экономике, политике, культуре. «Эстетика классицизма» Никола Буало.

Нормативность искусства - разумная правильность, уравновешенность пропорций, исключение всего лишнего, необязательного. Строгое разделение жанров. Закон «трех единств». Понятие идеального, образцового. Критика оперно-балетного искусства великими просветителями VIII столетия.

Тема №5. Творчество итальянских хореографов Ж. Ж. Новерра, Ж. Доберваля, С. Вигано.

Ж. Ж. Новерр (1727 - 1810 г.г.) - великий реформатор балета. Истоки и сущность реформ Ж. Ж. Новерра. Творческая деятельность Ж. Ж. Новерра в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Балет «Китайские празднества» (1754 г.). Утверждение сюжетно-действенного балета «Медея и Язон» (1763 г.), «Дон Кихот» (1768 г.), «Горации и Куриации» по трагедии П. Корнеля (1775 г.). Теоретическое наследие Новерра «Письма о танце и балетах» (1760 г.). Ж. Ж. Новерр о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о работе балетмейстера с композитором и художником. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра.

Ученики, приемники и продолжатели реформ Новерра. Общая характеристика

творчества Ж. Доберваля (1742 - 1806 г.г.). Эстетические принципы комедийных балетов Доберваля. Балет «Тщетная предосторожность» (1789 г.). Балеты Ж. Доберваля: «Дезертир» (1784 г.), «Забавы Терпсихоры» Бартелемона (1783 г.), «Пигмалион» Руссо (1784 г.), «Ветренный паж» (1786 г.) и др.

Тема №6. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма.

6.1. Общая характеристика эпохи

Общественно-политические предпосылки и философско-эстетические основы романтизма. Две линии развития романтизма в балете. Франция - центр развития романтического искусства и романтического балета. Романтические тенденции в бытовой танцевальной культуре. Новые формы бальной хореографии - вальс, полька, кадрили и др. Изменение танцевальной лексики и костюма.

Романтическая концепция в балете. Обновление идей, тем, сюжетов. Тип сюжетов, образный строй (исключительные образы в исключительных обстоятельствах, романтический идеал женщины). Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности; поэтика контрастов.

Особенности строения романтического балета. Преобразование хореографической лексики, сценографии. Формирование техники полетного танца, усиление драматической роли танца, сближение танца и пантомимы, соотношение женской и мужской партии, солистов и кордебалета.

Музыка и танец в романтическом балете. Композиторы: Д. Обер, Дж. Россини, А. Адам. Тенденции симфонизации танца. Выдающиеся хореографы эпохи романтизма - Ф. Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли, А. Бурнонвиль, К. Блазис. Великие балерины - М. Тальони, К. Гризи, Ф. Эльслер, Ф. Черрито, Л. Гран.

6.2. Творчество Филиппо и Марии Тальони

Филиппо Тальони (1778 - 1871 г.г.) - итальянский артист, педагог, балетмейстер. Балеты Ф. Тальони: «Сильфида» (1832 г.), «Натали, или Швейцарская молочница» (1832 г.), «Восстание в серале» (1833 г.), «Дева Дуная» (1836 г.), «Сатанилла» (1842 г.), «Пери» (1842 г.), «Тень» (1846 г.). Балет «Сильфида» (муз. Ж. Шнейцгоффера, (1832 г.)) - программный романтический балет. Новаторство и художественные принципы Ф. Тальони. Утверждение на сцене новой техники танца, совершенствование выразительных средств балетного спектакля. Педагогические система и приемы Ф. Тальони. Значение творчества в развитии хореографического искусства. Мария Тальони (1804 - 1884 г.г.) - выдающаяся балерина романтической эпохи, создательница главной партии в балете «Сильфида», интерпретатор и соавтор постановок Ф. Тальони. Особенность дарования, творческий облик и исполнительский стиль, вклад в развитие хореографии.

6.3. Датский балетный театр эпохи романтизма

Историческая роль романтического балета, его традиции в мировом искусстве.

6.4. Творчество Жюль Перро

Жюль Перро (1820 - 1892 г.г.) - французский артист и балетмейстер, крупнейший представитель романтического стиля. Прогрессивный характер эстетических принципов. Балеты Ж. Перро: «Жизель» соавтор Ж. Коралли (муз. А. Адама, (1841 г.)), «Ундина» (1843 г.), «Эсмеральда» (1844 г.), «Эолина» (1845 г.) музыка Ц. Пуни. Продуманность балетных сценариев, стремление к максимальной драматизации конфликтов и образов. Демократизм героев и сюжетов. Значение и роль кордебалета в постановках Ж. Перро. Стремление воплотить в балете значительные произведения мировой литературы с целью углубления содержательности постановок: «Корсар» (1856 г.), «Фауст» (1847 г.), «Эсмеральда» (1848 г.).

Балет «Жизель» - вершина романтического балетного репертуара. Симфонический характер партитуры как средство развития балетной драматургии. Органичное слияние действенной пантомимы и действенного танца. Глубокая поэтичность и лирический драматизм хореографии спектакля.

Тема №7. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия.

Кризис западноевропейского балетного театра второй половины XIX столетия. Развитие капитализма и урбанизация городской жизни. Зарождение и стремительное развитие индустрии развлечений. Бытовая танцевальная культура: публичные балы и новые

бальные танцы - канкан, галоп, кекуок и другие, их лексика и влияние на музыкально-сценические жанры.

Новые музыкально-сценические жанры: балет-феерия, балетобозрение, дивертисменты. Сочетание в них танца, куплетов, разговорного скетча, развлекательного аттракциона. Зрелищность как главная цель постановок. Разрушение связей балета с большой литературой, серьезной музыкой. Разрыв с традициями романтического балета: депозитизация танца, самодовлеющая роль виртуозной техники солистов, кордебалет балетов- феерий и обзрений как предшественник мюзик-холлов.

Деятельность А. Сен-Леона (1821 - 1870 г.г.) в России. Его разносторонняя одаренность (танцовщик, скрипач-виртуоз, композитор, постановщик), богатая фантазия хореографа, пластическая изобретательность. Роль А. Сен-Леона в развитии женского классического танца (вариации), вместе с тем бессодержательность постановок, преобладание в них зрелищной развлекательности, поверхностной стилизации. Балет-феерия как ведущий жанр в творчестве А. Сен-Леона. Русская тематика: балеты «Конек-горбунок» (1864 г.), «Золотая рыбка» (1867 г.). Оценка передовой публицистикой состояния балетного театра как кризисного в связи с этими постановками. Высказывания М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Некрасова и др.

Балет А. Сен-Леона «Коппелия» (1870 г., Париж) - последняя и лучшая работа хореографа. Второе рождение спектакля на московской сцене (1881 г.).

Тема №8. Балетный театр XX столетия (краткий обзор).

Процесс постепенного возрождения танцевального искусства на Западе, сложность и противоречивость этого процесса.

Влияние русского балета (его репертуара и мастеров) на возрождение классического танца. "Русские сезоны" в Париже. Антреприза Дягилева, деятельность мастеров русского балета за границей (М. Фокин, А. Павлова, Т. Карсавина, М. Мордкин, Л. Мясин, С. Лифарь и другие).

Возникновение новых течений в хореографии XX века. Танец - модерн как обобщающее название этих течений, имеющих свои специфические особенности в различных странах Ф. Дельсарт, Э. Жак Далысроз, А. Дункан - предтечи современных направлений в зарубежном танцевальном искусстве (Краткие сведения об их творчестве).

Развитие хореографии во Франции. Театр Гранд-Опера и его роль в развитии современного балета во Франции, деятельность С. Лифаря. Ведущие исполнители И. Шовире, Л. Дейде и другие, репертуар театра. Деятельность хореографов Р. Пти, М. Бежара, Ж. Шарра, Ж. Бабиле.

Развитие хореографии в Англии.

Профессиональный балет в Англии, труппа Королевского балета и другие балетные группы. Хореографы Нинетт де Валуа, Ф. Аштон. Ведущие английские исполнители: Марго Фонтейн, Н. Нерина, С. Березова, А. Грант и другие. Школа английского балета. Влияние русского и советского балета в Англии.

Развитие хореографического искусства в Америке.

Своеобразие путей развития американской хореографии: различные течения, и их взаимовлияние. Хореографы Марта Грэхэм, Хосе Лимон, Агнес де Милль, Антон и Тюдор, Джером Робине. Появление классического балета в Америке; деятельность М. Фокина, М. Мордкина, А. Павловой и других представителей русского балета в Америке; творчество Джорджа Баланчина.

Танец-модерн в Германии.

Хореографы Р. Лабан, М. Вигман, К. Йоосс.

Тема №9. Контрольный урок. Контрольный урок проводится в форме тестирования.

3 класс

(2 год обучения)

В основе содержания второго года освоения предмета лежат вопросы развития русского балетного театра.

В процессе освоения данного музыкального и теоретического материала необходимо учить учащихся грамотно ориентироваться в идейной направленности, стилистике на каждом историческом этапе, видеть взаимосвязь между явлениями общественной жизни и искусства,

понимать закономерность появления того или иного направления, течения или стиля в искусстве балета, развития или обновления тех или иных выразительных средств.

По окончании второго года обучения учащиеся должны **знать**:

- основные этапы становления и развития русского балета;
- образцы классического наследия балетного репертуара;
- основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- имена выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох русского балета

уметь:

- анализировать произведение хореографического искусства **владеть навыками**:
- первичного анализа в области истории хореографического искусства;

Раздел III. Русский балетный театр.

Тема №1. Народные истоки русской хореографии.

Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Танец-игра. Охотничьи пляски. Военные пляски. Религиозные, культовые танцы. Обрядовые танцы. Народный танец как элемент синкретического искусства, особые черты его стиля - широта, кантиленность, виртуозные элементы.

Тема №2 Виды русских танцев.

Хоровод, пляска, перепляс, кадрили.

Тема №3 Скоморошество.

Искусство скоморохов VIII - IX вв. Специализация по жанрам. Коллективы скоморохов и их сценические представления. «Прохожие» и оседлые скоморохи.

Искусство скоморохов XV - XVII вв. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.

Тема №4. Возникновение и становление в России балетного театра

Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702 г.). Указ об ассамблеях 1718 года и начало публичных балов в России. Место танца в общественной жизни. Придворно-церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания дворянской молодежи. Западноевропейские танцы - менуэт, полонез, англес и другие в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.

Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса (1731 г.). Организация первой профессиональной балетной школы (1738 г.). Начало хореографического специального обучения в России. Деятельность в России Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога.

Открытие общедоступных театров. Коммерческий театр в Петербурге на Царицыном лугу (1777 г.), Московский Петровский театр, театр М. Меддокса в Москве (1780 г.).

Тема №5. Крепостной балет.

Указ 1763 г. «О вольности дворянской» и появление крепостных театров. Крепостной театр Шереметьевых. Традиции народного творчества в исполнительском искусстве первых выдающихся русских танцовщиков. Т. Бубликов, Г. Райков, В. Балашов, Т. Шлыкова-Гранатова. Русская театральная интеллигенция из крепостных. Роль крепостного балета в развитии самобытных черт отечественной хореографии.

Тема №6. Русский балетный театр первой половины XIX века.

Шарль Луи Дидло (1767 - 1837 г.г.) - выдающийся мастер классического танца, французский артист, балетмейстер, педагог. Эволюция творчества от классицизма к романтизму. Ранний период творчества Дидло в России (1801 - 1811 г.г.). Анакреонтические балеты «Зефир и Флора» (1808 г.), «Амур и Психея» (1809 г.), «Аполлон и Дафна» (1802 г.). Совершенствование танцевальной техники, новаторство и разнообразие сценических постановочных приемов (полеты, оформление спектаклей).

Второй период творчества Ш. Л. Дидло в России (1816 - 1830 г.г.). Разработка новой тематики и жанров балетных спектаклей. Герои драматические балеты: «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники» (1817 г.), «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых

походов» (1819 г.), «Кавказский пленник, или Тень невесты» (1823 г.) по поэме А.С.Пушкина. Балеты: сказочные «Роланд и Моргана» (1812 г.), комические «Молодая молочница, или Нисетта и Лука» (1817 г.). Романтические тенденции в сказочных и драматических балетах Ш. Л. Дидло.

Глинка-первый русский композитор. Его оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Балетные сцены в них - начало профессионального балета.

Тема №7. Романтизм в русском балете.

Особенности русского романтизма. Романтический период, связанный с деятельностью в России основоположников и выдающихся мастеров западноевропейского романтического балета. Ф. Тальони и М. Тальони в России (1836 - 1842 г.), их роль в развитии русского балетного театра.

Ж. Перро - руководитель Петербургской балетной труппы (1848 - 1859 г.г.). Совершенствование исполнительского мастерства русских танцовщиков, реализация современных тенденций хореографии.

Драматическая содержательность спектаклей Ж. Перро. «Жизель» на русской сцене. Постановка в России балетов «Эсмеральда» (1848 г.), «Корсар» (1856 г.), «Питомица фей» (1850 г.), «Фауст» (1854 г.).

Тема №8. Русский балетный театр второй половины XIX века.

8.1. Эпоха М. И. Петипа.

Характеристика русского балетного театра последней трети XIX века:

- общая тенденция русского искусства к воплощению значительных проблем в крупной форме, неприятие частью интеллигенции зрелищно - развлекательного направления в балетном театре;

- стабильная система подготовки кадров и привилегированное положение двух ведущих балетных трупп - петербургской и московской;

- традиционная и органическая связь оперы с балетом (балетные сцены в операх русских композиторов, их важная драматургическая роль);

- влияние русской драмы, оперы, симфонической музыки на балет, поиски выдающимися исполнителями 60 - 70-х г.г. П. Лебедевой (1839 - 1907 г.г.), М. Муравьевой (1839 - 1879 г.г.), В. Гельцер (1840 - 1908 г.г.)

драматической выразительности танца, правды художественных образов в рамках традиционного репертуара;

- приобщение к балетному жанру выдающихся композиторов- симфонистов П. И. Чайковского, А. К. Глазунова.

Творчество М. И. Петипа (1818 - 1910 г.г.) - новый этап в развитии русского балета, его «золотой век». Традиции и новаторство в творчестве М. И. Петипа: обобщение опыта романтического балета в современной итальянской школы виртуозного танца, прежде всего Ж. Перро, А. Сен- Леона. Поиски возможностей синтеза народного и классического танца. Балеты «Дочь фараона» (1862 г.), «Дон Кихот» (1869 г.), «Баядерка» (1877 г.). Опыты симфонизации балетного танца в балетах «Спящая красавица» (1890 г.), «Раймонда» (1898 г.), «Лебединое озеро» (1895 г.). Кристаллизация формы большого балетного спектакля. Развитие формы хореографической миниатюры. Одноактные балеты «Сон в летнюю ночь» на муз. Мендельсона (1876 г.), «Испытание Дамиса» и «Времена года» на муз. Глазунова (1900 г.).

- Творчество Л. И. Иванова

Л. И. Иванов (1834 - 1901 г.г.) - танцовщик, педагог, балетмейстер. Его многогранное дарование, творческая судьба. Музыка - источник хореографической образности в постановках Л. Иванова. Балет «Щелкунчик» (1892 г.), сценарий М. Петипа, И. Всевожского, музыка П. И. Чайковского. Влияние балетных партитур П. И. Чайковского на творчество хореографа. Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик» и лебединые сцены из балета «Лебединое озеро» - вершины хореографического симфонизма XIX века.

Роль Л. И. Иванова в симфонизации характерного танца: «Половецкие пляски» в опере А. П. Бородина «Князь Игорь», славянские танцы в опере- балете Римского-Корсакова «Млада», «Венгерская рапсодия» на музыку Ф. Листа.

П. И. Чайковский и создание русской балетной классики.

Взгляды П. И. Чайковского на балет и балетную музыку, понимание необходимости

перенесения принципов симфонического мышления в балетную партитуру. Возникновение замысла балета «Лебединое озеро» и история его создания. Музыкальная драматургия партитуры как воплощение действенного симфонического раскрытия сюжета. Сочетание сквозных развивающихся тем-образов с отдельными номерами и сюитами, подчиненными общему музыкальному замыслу.

Первая редакция балета «Лебединое озеро» на московской сцене, балетмейстер В. Рейзингер (1877 г.). Редакция балета, осуществленная на петербургской сцене Л. Ивановым и М. Петипа (1895 г.), новаторский характер произведения - создание симфонической хореографии. Художественное значение балета «Лебединое озеро», его судьба на русской, советской и мировой сцене. Редакции А. Горского, А. Вагановой, К. Сергеева, В. Бурмейстера, Ю. Григоровича, В. Васильева и др. Выдающиеся исполнители роли Одетты-Одиллии: П. Леняни, О. Преображенская, О. Спесивцева, Т. Карсавина, М. Семенова, Г. Уланова, М. Плисецкая, Н. Бессмертнова и др.

Балет «Спящая красавица» и принцип совместной работы композитора и балетмейстера М. Петипа при создании музыкально-сценарного плана. Жанровое своеобразие балета «Спящая красавица». Хореографическое построение спектакля, его танцевальная лексика.

Балет «Щелкунчик» по сказке Э. Гофмана, либретто М. Петипа и его сценическое воплощение балетмейстером Л. Ивановым. Хореографическое построение спектакля. Активное преодоление трагического начала как отличительная особенность музыки П. Чайковского. Первые исполнители. Современные редакции балета (Ю. Григорович, И. Бельский, О. Виноградов), его постановки на советской и мировой сцене.

Значение балетов П. И. Чайковского для углубления философского содержания балетного спектакля и утверждения принципов симфонизма в балетной партитуре. Развитие традиций П. И. Чайковского в балетной музыке А. Глазунова «Раймонда», «Барышня-крестьянка», «Времена года».

В. Вайнонен и его вклад в развитие культуры классического танца. Новое сочинение балета «Щелкунчик» (1934 г.), редакции балетов «Раймонда», «Арлекинада», «Спящая красавица».

Тема №9. «Русские сезоны» в Париже.

С.П. Дягилев (1872 - 1929 г.г.) - талантливый организатор, человек огромного художественного чутья и эрудиции. Роль С. Дягилева в популяризации достижений русского искусства в Западной Европе.

«Русские сезоны» в Париже (1909 - 1911 г.г.) - реформаторский центр артистов Петербургского балета. Триумфальный успех и международное признание русского балета. Репертуар первого «Русского сезона» (1909 г.). Яркое воплощение балетмейстерских принципов М. Фокина в спектаклях: «Половецкие пляски» (муз. А. Бородина, худ. Н. Рерих), «Павильон Армиды» (муз. Н. Черепнина, худ. А. Бенуа), «Клеопатра» (муз. А. Аренского, худ. Л. Бакст), «Сильфиды» («Шопениана») и дивертисмент «Пир».

Второй сезон (1910 г.). Балеты: «Шахерезада» (муз. Н. Римского-Корсакова, худ. Л. Бакст), «Карнавал» (муз. Р. Шумана, худ. Л. Бакст), «Жар-птица» (муз. И. Стравинского, худ. Л. Бакст). Сценическое решение балетов, своеобразие пластической образности, сочетание классического танца с конкретными задачами, выдвигаемыми сюжетом, национальным колоритом и стилевыми различиями исторических эпох.

Третий сезон (1911 г.). Балеты: «Видение розы» муз. К. Вебера, худ. Л. Бакст, «Нарцисс» муз. Н. Черепнина, худ. Л. Бакст, «Петрушка» муз. И. Стравинского, худ. А. Бенуа. Выдающиеся исполнители «Русских сезонов»: А. Павлова (1881 - 1931 г.г.), В. Нижинский (1890 - 1950 г.г.), Т. Карсавина (1885 - 1977 г.г.), О. Спесивцева (1895 - 1991 г.г.), Л. Мясин (1895 - 1979 г.г.), А. Больш (1884 - 1951 г.г.), Б. Романов (1891 - 1957 г.г.) и другие.

Значение «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного искусства.

Тема №10. Контрольный урок.

Контрольный урок проводится в форме тестирования.

3 класс

(4 год обучения)

В основе содержания третьего года освоения предмета лежат вопросы развития советского балетного театра.

В процессе освоения данного музыкального и теоретического материала необходимо учить учащихся грамотно ориентироваться в идейной направленности, стилистике на каждом историческом этапе, видеть взаимосвязь между явлениями общественной жизни и искусства, понимать закономерность появления того или иного направления, течения или стиля в искусстве балета, развития или обновления тех или иных выразительных средств.

По окончании третьего года обучения учащиеся должны **знать:**

- основные этапы становления и развития русского балета;
- образцы классического наследия балетного репертуара;
- основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- имена выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства советского балета

уметь:

- анализировать произведение хореографического искусства **владеть навыками:**
- первичного анализа в области истории хореографического искусства;

Раздел IV. Советский балетный театр.

Тема 1. Балетный театр 1917 - 1927 годов.

1.1. Балетный театр первых послереволюционных лет.

Первое десятилетие Советского государства - время реорганизации культурной жизни. Идея преемственности и сохранения культурного наследия прошлого. Сохранение и развитие системы хореографического образования. Становление в 20-е г.г. школы А. Я. Вагановой. Сохранение балетного репертуара XIX - начала XX вв. Новый зритель в балетном театре и новые формы работы с ним. Шефская и просветительская деятельность артистов балета. Помощь художественной самодеятельности, открытие многочисленных танцевальных студий, кружков, мастерских.

1920-е годы - время творческого поиска и смелого эксперимента. Многообразие творческих коллективов, форм работы, видов танца, стилистических течений. Свободная пластика, поиски синтеза физкультуры, акробатики, танца, эстрадных жанров мюзик-холла и классического танца. Деятельность А. Дункан в Советской России (1921 - 1924 г.г.).

Хореографические студии 20-х годов - центры творческого поиска.

1.2. Ведущие хореографы-новаторы первого десятилетия

А. А. Горский, К. Я. Голейзовский, Ф. В. Лопухов. Балетные спектакли первого десятилетия.

Тема №2. Классика и современность на балетной сцене.

2.1. Классика и современность в творчестве Г.С.Улановой, А.Я.Вагановой М.М. Плисецкой, В. Васильева и Е. Максимовой.

2.2. Новые балеты советского периода: «Золушка», «Конек-горбунок», «Сказ о каменном цветке».

2.3. Крупнейшие хореографические училища страны.

Тема №3. Советский балет 30-80 гг.

3.3. Творчество Л. М. Лавровского

Творчество Л. М. Лавровского (1905 - 1967 г.г.) - танцовщика, балетмейстера, педагога. Широта тематики, содержательность, обогащение и обновление форм хореографических спектаклей Л. Лавровского.

3.4. Балет «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева, 1940 г.)

Первое воплощение трагического конфликта в советском балетном театре, вершина произведений хорео драмы довоенных лет. Современность его содержания: проблема личности, право человека на свободу и счастье. Пластическое воплощение шекспировской трагедии. Исполнители центральных ролей - К. Сергеев, А. Лопухов, Р. Гербек, Г. Уланова.

3.5. Значение творческой и педагогической деятельности Л. Лавровского. Балеты Л. Лавровского - «Паганини» (муз. С. Рахманинова, 1960 г.), «Классическая симфония» (муз. С. Прокофьева, 1966 г.), «Сказ о каменном цветке» (муз. С. Прокофьева, 1954 г.), «Большой

город» и «Страницы жизни» (муз. А. Баланчивадзе, 1961 г.).

Тема №4. Творчество Ю. Н. Григоровича.

4.1. Ю. Н. Григорович (р.1927 г.) - лидер нового поколения балетмейстеров. Обновление эстетики сюжетного балета. Первые постановки в детской студии, балеты «Аистенок» и «Семеро братьев»(1948 г.).

4.2. Своеобразие балетов Ю. Н. Григоровича. «Каменный цветок» (муз. С. Прокофьева, 1957 г.) и «Легенда о любви»(муз. А. Меликова, 1961 г.), их цельная драматургия, психологическая разработка характеров и тесное слияние хореографии с музыкой.

4.3. Жанр героического балета и исторического балета в творчестве Ю. Н. Григоровича. Балет «Спартак» (муз. А. Хачатуряна, 1968 г.)

4.4. Работа Ю. Григоровича по обновлению спектаклей классического наследия. Редакции балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро». Балеты Ю. Григоровича на мировых сценах.

Тема №5. Контрольный урок. Контрольный урок проводится в форме тестирования.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценка качества реализации учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия в форме контрольного урока, в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Контрольный урок состоит из устного опроса и тестов.

Итоговая аттестация проводится в конце последнего полугодия в форме контрольного урока, в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Контрольный урок состоит из устного опроса и тестов. По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете и экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;
4 («хорошо»)	отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном);
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнание методики исполнения изученных движений и т.д.;
2 («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета;

«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.
-----------------------	--

По итогам итоговой аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

При выявлении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

1. оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;
2. другие выступления обучающегося в течение учебного года.

Методическое обеспечение

1. Методические рекомендации педагогическим работникам.

Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического развития обучающихся, количество обучающихся в группе, возрастные особенности

обучающихся. При изучении предмета следует широко использовать знания обучающихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя предмета знания программ смежных предметов. В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

2. Рекомендации по применению методов организации образовательного процесса

В ходе учебного процесса применяется ряд разнообразных форм обучения. Под формами обучения понимаются формы работы или формы организации обучения как целостная системная характеристика процесса обучения с точки зрения взаимодействия педагога и обучающихся, соотношения управления и самоуправления, целей, средств, содержания, методов и результатов обучения. Формы обучения определяют контекстные и коммуникативные условия и средства, делающие образовательное действие возможным: лекция, беседа, самостоятельная работа на уроке.

Урок - основная форма учебного процесса в освоении содержания учебного предмета. Урок характеризуется единством дидактической цели и задач. Как часть учебного процесса урок может содержать: организационную часть, восприятие нового материала, осознание и закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и опытом творческой деятельности; усвоение норм и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно решаются и воспитательные задачи.

Лекция - это наиболее распространённая форма организации обучения, в рамках которой преподаватель системно и последовательно, преимущественно монологически, излагает учебный материал, а обучающиеся задают по нему вопросы, приводят примеры. С целью активизации мышления обучающихся преподаватель может создавать проблемные ситуации и задавать вопросы, вписывающиеся в содержание лекции.

Современными формами проведения лекции является диалоговая лекция. Подготовка танцовщика имеет свои особенности и вносит коррективы в данную общепринятую форму обучения. В рамках сложившихся на сегодняшний день традиций обучения хореографии лекция является вспомогательной формой работы, более активно в подготовке используются лекция-беседа и т.п. Подчеркнём, что существующие нетрадиционные формы лекционных занятий активизируют познавательную активность обучающихся, способствуют формированию творческого компонента деятельности.

V. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра. - Л., 1981
2. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Преромантизм. - Л., 1989
3. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Романтизм. - М., 1996 XIX века. - Л-М., 1958
4. Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX в. - Л-М., 1963
5. Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. Т.1.
6. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н. Александрова. - СПб: Лань, 2011
7. Дубкова С.А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова. - М.: Белый город, 2009

