

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Каргасокская детская школа искусств»**

РАССМОТРЕНО:

на Педагогическом Совете
МБОУДО «Каргасокская ДШИ»
Протокол № 2
«30» августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБОУДО «Каргасокская ДШИ»
_____ П.Т. Власенко
Приказ № 01-06/42
«30» августа 2024 г.

«БЕСЕДЫ О ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ»

Программа учебного предмета дополнительной общеразвивающей программы
«Хореографическое искусство»

Срок реализации 1 год

с. Каргасок, 2024 г.

РАССМОТРЕНО:

на Педагогическом Совете
МБОУДО «Каргасокская ДШИ»
Протокол № 2
«30» августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБОУДО «Каргасокская ДШИ»
_____ П.Т. Власенко
Приказ № 01-06/42
«30» августа 2024 г.

Разработчик:

1. **Ю.Н. Чурунова**, преподаватель хореографических дисциплин МБОУДО «Каргасокская ДШИ».
2. **И.В. Бочкарева**, методист МБОУДО «Каргасокская ДШИ»

Рецензенты:

1. **Т.А.Власенко**, зам.директора по УВР МБОУДО «Каргасокская ДШИ»

Структура программы учебного предмета

- I. Пояснительная записка**
- II. Содержание программы учебного предмета**
- III. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- IV. Формы и методы контроля, система оценок**
- V. Методическое обеспечение учебного процесса**
- VI. Списки рекомендуемой учебно-методической литературы**

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МБОУДО «Каргасокская ДШИ» на основе приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. N 629.

Программа является частью дополнительной общеразвивающей программы «Хореографическое искусство». Учебный предмет «Беседы о хореографическом искусстве» относится к обязательной части образовательной программы.

Учебный предмет «Беседы о хореографическом 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.

Цель программы учебного предмета

- Сформировать у учащихся целостное представление об исторических особенностях развития зарубежной и отечественной хореографии.

Задачи программы учебного предмета

1. Дать знания основных этапов развития хореографического искусства;
2. Погрузить учащихся в атмосферу изучаемой эпохи, ознакомив с художественными стилями, хореографией, музыкой, костюмом, архитектурой.
3. Провести параллель между изучаемым теоретическим материалом и практическим на уроках по классическому, народно-сценическому, историко-бытовому и современному танцам.
4. Развить активное самостоятельное мышление учащихся.

5. Активизировать познавательный интерес учащихся к хореографическому искусству.
6. Воспитать художественный вкус на примере выдающихся произведений хореографии, музыки и других видов искусств.

Срок реализации программы учебного предмета

Данная программа предназначена для хореографических отделений детских школ искусств. Программа рассчитана на 1 год обучения (5 класс). Возраст учащихся 14-17 лет. Объем часов по предмету составляет 35 часов в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию программы учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» составляет 52, 5 часа, из них 35 часов – аудиторные занятия, 17,5 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени	Всего часов
Годы обучения	1-й год	часов
Аудиторные занятия	35	35
Самостоятельная работа	17,5	17,5
Максимальная учебная нагрузка	52,5	52,5

Объем учебной аудиторной нагрузки в неделю составляет 1 час.

Продолжительность одного аудиторного занятия – 45 минут.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 10 человек. Состав групп может быть смешанным (мальчики и девочки). Мелкогрупповая форма занятий позволяет

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический);
- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);
- метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте.

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Успешному освоению обучающимися данной программы способствует использование аудио- и видеоматериалов. Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

II. Содержание программы учебного предмета

Материал выстроен в хронологическом порядке: от древности по XXI век включительно. Весь учебный материал систематизирован по определенным принципам:

- опора на исторические факты (каждую изучаемую эпоху следует связывать с общей характеристикой исторического периода);
- тематика прослеживается от западного искусства к отечественному (наряду со специфическими особенностями отмечается общность культур, их взаимовлияние);
- три последних десятилетия XX – начало XXI веков предлагается изучать в форме бесед с элементами дискуссии, с использованием ИКТ;
- особенностью программы является принцип разносторонних межпредметных связей, т.е. опора на историю, литературу, мировую художественную культуру, историю искусств, музыкальную литературу, хореографические дисциплины.

**Учебно-тематический план по предмету
«Беседы о хореографическом искусстве»**

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)
			Аудиторные занятия
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5КЛАСС)			
I	Хореография как вид искусства	Интегрированный	1
	Танцевальное искусство стран Востока	Интегрированный	1
	Танцевальное искусство Древней Греции	Интегрированный	1
	Танцевальное искусство эпохи средневековья	Интегрированный	1
	Танцевальное искусство эпохи Возрождения	Интегрированный	1
	Танцевальное искусство XVII века	Интегрированный	1
	Повторение пройденного материала	Обобщения и систематизации знаний	1
	Итоговый урок I четверти	Урок - контроля и коррекции знаний	1
II	Танцевальное искусство эпохи Просвещения	Интегрированный	1
	Хореографы XVIII века	Интегрированный	1
	Бальный танец XIX века	Интегрированный	1
	Романтические образы в хореографии XIX века	Интегрированный	1
	Свободный танец Айседоры Дункан	Интегрированный	1
	Стиль модерн в хореографическом искусстве XX века.	Интегрированный	1
	Закрепление по пройденным темам	Обобщения и систематизации знаний	1
	Итоговый урок II четверти	Урок - контроля и коррекции знаний	1
III	Музыкальные стили и хореография XX века	Интегрированный	1
	Эстрадный танец	Интегрированный	1
	Танцевальное искусство Руси	Интегрированный	1
	Русская народная танцевальная культура	Интегрированный	1
	Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века	Интегрированный	1
	Танцевальное искусство второй половины XVIII века	Интегрированный	1
	Балетный театр на рубеже XVIII - XIX веков. Пушкинский бал.	Интегрированный	1
	Первый русский балетмейстер И.Вальберх	Интегрированный	1
	Представители русской балетной школы начала XIX века	Интегрированный	1
	Итоговый урок III четверти	Урок - контроля и коррекции знаний	1

IV	Романтический балет в России	Интегрированный	1
	Балет П.Чайковского «Лебединое озеро»	Интегрированный	1
	Балет П.Чайковского «Спящая красавица»	Интегрированный	1
	Балет П.Чайковского «Щелкунчик»	Интегрированный	1
	Балетный театр XX века. Техника танца в начале XX века.	Интегрированный	1
	«Русские сезоны». Организация гастролей. С.Дягилев и М.Фокин	Интегрированный	1
	Народно-сценический танец как особый жанр хореографии XX века	Интегрированный	1
	Годовой контрольный урок	Урок - контроля и коррекции знаний	1

Итого за первый год обучения: 35 часов

Содержание учебного предмета

Часть I. История зарубежной хореографии

Хореография как вид искусства. (1 час)

Введение в предмет.

Эпиграф урока:

«Тело облачает душу,

оно же ее и разоблачает»

(итальянский поэт Франческо Петрарка)

В процессе эвристической беседы с учащимися выявить основные виды искусств. Рассмотреть связь танца с другими видами искусств.

Специфические особенности хореографии, ее выразительные средства. Виды хореографии. Рассказ о возникновении танца. Взгляд первобытного человека на окружающий мир. Виды первобытных плясок.

Примеры: роль танца в жизни ацтеков, древних мексиканцев, индейцев и народов Ближнего Востока.

Балетный спектакль как самая распространенная форма хореографического искусства XIX - XX вв.

Создатели балетного спектакля:

балетмейстер, композитор, либреттист, танцовщики (балетная труппа), музыканты (оркестр), осветитель, декоратор, гример, костюмер.

Понятия: искусство, хореография, классический, танец, балет, балетмейстер, балетный спектакль, либретто, декорация, увертюра, дирижер, пантомима.

Произведения:

ранние формы танца в наскальных изображениях;

иллюстрации, отображающие различные виды искусств.

Домашнее задание (варианты):

творческое сочинение на темы «Для чего нужно искусство», «Мой любимый вид искусства» и др.;

рисунок на любой сюжет из пройденной темы.

Танцевальное искусство стран Востока. (1 час)

Общая характеристика восточных представлений. Восточный театр как синтез искусств.

Особенности драматургического построения, костюма и решения сценического пространства (отсутствие декораций).

Позы, жесты, ритмизированные движения в танце.

Влияние религий на театр Востока.

Страны Юго-Восточной Азии:

Мьянма (Бирма) - танцы составная часть религиозных и народных праздников.

Пантомимы, песенно-танцевальные представления, карнавальные шествия.

Индонезия - танцы островов Ява, Бали, Суматра.

Театр масок.

Страны Дальневосточного региона:

Китай - виды театров. Распространение театрализованных песенно-танцевальных и фарсовых представлений.

Япония - театр «но» как синтез песенной и танцевальной культуры.

Понятия: *икебана, пагода.*

Произведения (по выбору преподавателя):

примеры народной музыки;

фотографии с изображением танцующих.

Примечания: показать существенное отличие классического танца Востока от европейского классического танца (балета), отметив многообразие и самобытность танцевальных культур Индии, Индонезии, Мьянмы (бывшей Бирмы), Китая и Японии.

Танцевальное искусство Древней Греции. (1 час)

Обращение к скульптуре и древней живописи Греции, в которых запечатлены красота и пластическая гармония образов античной хореографии.

Греческая мифология - 9 муз - покровительниц искусств и наук.

Терпсихора - муза танца.

Греческий театр: драма, комедия, гротеск.

Виды танцев Древней Греции:

военные «Пиррих», священные «Эммелия», сценические «Кордак», «Сикиннида», «Кубистика» (танец на руках).

Влияние античного искусства на формирование системы классического танца.

Особенности греческого костюма.

Понятия: *античность, миф, мифология, Аполлон, Парнас, лира, орхестра, котурны, хитон, гиматий (греческий плащ), амфитеатр.*

Произведения:

- репродукции

Р.Менгс «Парнас»;

Рафаэль «Парнас» Фреска (1511г.);

А.Мантенья «Парнас» (1497);

Н.Пуссен «Танец в честь Приама» (ок.1638);

фрагменты произведений Гомера «Иллиада» (описание хоровода), «Одиссея» (описание мужского дуэта на фоне танцующих юношей);

примеры скульптуры и древней вазовой живописи с изображением образов античной хореографии («Танцующие молодые гречанки», «Танцующая Менада», Танагрские статуэтки, вазовая живопись - «Кордакс», «Сикиннис» и т.п.).

- музыкальный материал:

греческий народный танец «Сиртаки».

Танцевальное искусство эпохи средневековья (X-XV вв.). (1 час)

Появление ряда простейших танцевальных форм в зрелищах Средних веков.

Влияние церкви (религии) на танцевальное искусство: запрет светских забав.

Религиозные танцы - «священные действия».

Романская эпоха (X - XII вв.) – хороводные танцы с линейно-шеренговой композицией.

Готическая эпоха (XII - XV вв.) – появление парных танцев, первых балетных интермедий - междуявствий. Различие между придворными и деревенскими танцами.

Характеристика основных танцев Средних веков: бранль, бассданс, мореска, фарандола.

Рыцарская культура - культ прекрасной дамы.

Особенности цветовой символики.

Средневековый женский костюм (S-образная форма силуэта) и мужской костюм (клювовидная остроносая обувь).

Влияние костюма на характер и манеру исполнения танцев (степенность, тяжеловесность).

Понятия: готика, готическая архитектура, тамбурин, интермедия, стиль.

Произведения:

- репродукции:

П.Брейгель Старший «Крестьянский танец»;

П.П.Рубенс «Крестьянский танец»;

П.Кристус «Портрет молодой женщины»;

Я.ванЭйк «Чета Арнольфини»;

Р.ван дер Вейден «Женский портрет»;

В.Карпаччо «Молодой рыцарь на фоне пейзажа»;

фрагмент рисунка Альбрехта Дюрера «Танцующая пара (рыцарь и дама)»;

миниатюра из «Трактата об искусстве танца» ГульельмоЭбрео « Придворный танец».

- фотографии (внешний вид, интерьер):

собор в Вормсе (X-XIII вв., романская архитектура);

собор Парижской богородицы (XII-XIV вв., готическая архитектура).

- музыкальный материал:

Г.Ф.Гендель «Пассакалья»;

Возможно использование музыки XIX-XX века, в которой ярко и характерно звучит тема средневековья.

Например:

К.Сен-Санс «Danse macabre»;

С.Прокофьев. «Танец с лилиями», фрагмент из балета «Ромео и Джульетта».

Танцевальное искусство эпохи Возрождения (XVI в.). (1 час)

Характеристика эпохи: развитие наук и искусств, прогресс во всех областях общественной деятельности.

Идеал эпохи - античность - отразилась во всех видах искусства (в живописи, литературе, скульптуре, хореографии).

Театральные представления с песнями и танцами, сочетающие античную драму и средневековые зрелища. Установка связи танца с музыкой. Постепенное превращение танца под воздействием музыки в профессиональное искусство. Первый образец нового жанра «Комедийный балет королевы» Бальтазарини де Бельджозо. Появление первых теоретиков - учителей танцев: Фабрицио Карозо, Чезаре Негри.

Виды представлений:

празднества светского характера;

триумфы на колесницах;

торжественные трапезы.

Популярные бальные танцы эпохи Возрождения (в основном парные, сложные движения и фигуры):

павана, ригодон, бурре, куранта, вольта, гальярда.

Объединение танцев в сюиты (павана, гальярда или бранль, бассданс, куранта, вольта, гальярда, сальтарелла).

Основные элементы мужского и женского костюмов: обувь «медвежья лапа», воротник «мельничный жернов» и т.д.

Понятия: *ренессанс, лютня, танцевальная сюита, танцмейстер, бал.*

Произведения:

- репродукции:

гравюры из трактата Фабрицио Карозо «Танцовщик» (1581);

С.Боттичелли. Фрагмент картины «Весна» («Три грации») (конец 1470-х годов);

гравюры «Комедийный балет королевы»;

Ж.Клуэ Младший «Портрет Франциска I» (1525-1530);

С.Коэльо «Инфанта Исавель Клара Эухения» (1579);

П. де ла Круа «Портрет дона Диего де Вильмайор» (1609);

Л.Кранах Старший «Женский портрет» (1526), «Портрет принцессы Сибиллы Клевской»;

Бронзино «Элеонора Толедская с сыном» (ок. 1545);

Караваджо «Лютнист».

- музыкальный материал:

звучание лютни;

Г.Форе «Павана»;

Дж.Дауленд «Павана» (фрагмент);

Ж.Ф.Рамо «Ригодон»;

Дж.Дауленд «Гальярда»;

И.С.Бах «Куранта»;

И.С.Бах. Бурре из оркестровой сюиты №2 си минор.

Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века. (1 час)

XVII век - влияние западного искусства, попытка создать придворный театр. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича Романова. Открытие Кремлевского театра в Потешном дворце (1672).

Премьера первого придворного балета - «Балет об Орфее и Эвридике» (1673) (в основе танец, пантомима, пение, сценическая речь).

Реформы Петра I: преобразования во всех областях русской жизни, изменения в бытовом укладе, этикете. Издание руководства «Юности честное зеркало, или Показание к житейскому обхождению».

Учреждение ассамблей - публичных балов. Строгий церемониал исполнения танцев.

Распространение потех, маскарадов, шествий.

Возобновление театральных представлений с просветительской целью.

Положение балета при опере в качестве *дивертисмента*.

Начало XVIII века - становление русской балетной школы (объединение русской традиции с чертами французской и итальянской балетных школ).

Понятия: *ассамблеи, дивертисмент.*

Произведения:

- репродукции:

«Портрет царя Алексея Михайловича в Большом наряде». Неизвестный мастер (1670-1680гг.);

Б.К.Растрелли. Бюст Петра I (1723-1729гг.);

В.Серов «Пётр I на строительных работах в Петербурге» (1907);

А.Антропов «Портрет Петра I» (1770);

С.Хлебовский «Ассамблея при Петре I»;

А.Зубов «Панорама Санкт-Петербурга», гравюра (1716).

- музыкальный материал:

неизвестный автор XVIII в., сюита танцев Петровских ассамблей.

- литература:

А.Пушкин «Арап Петра Великого» (описание танцев).

Танцевальное искусство эпохи Просвещения (XVIII в.). (1 час)

Характеристика эпохи: возникновение интереса к образованию

Расцвет парадной придворной культуры - стиль рококо. Основные элементы мужского и женского костюмов.

Появление массовых танцев.

Бальные танцы XVIII века:

гавот, скорый менуэт, тампет, танец с шалью, пасспье, контрданс, полонез.

Развитие танцевальной сюиты - объединение танцев аллеманда, куранта, сарабанда и жига.

Понятия: рококо, клавесин, «большой балет XVIII века» (выход по окончании театрализованного представления в XVIII веке).

Произведения:

- репродукции:

Д.Веласкес «Портрет инфанты Маргариты» (ок. 1660г.);

Ф.Буше «Портрет мадам де Помпадур» (1759);

Д.Рейнолдс «Портрет commodora Кеппела» (1753-54);

Т.Гейнсборо «Портрет миссис Грехэм» (1777); «Утренняя прогулка» (1785);

гравюра Жак-Филиппа Леба по картине Филиппа Кано «Учитель танцев» (1745г.);

«Менуэт» гравюра из книги Пьера Рамо «Учитель танцев» (1725);

гравюры XVIII века посвященные танцу (по выбору преподавателя).

Например: Кл. Валефф «Большой балет» Людовика XV в Шантильи»;

«Бытовой танец» 1780г. Франция;

«Карнавальный уличный танец» Венеция, 1756г.

- музыкальный материал:

В.А.Моцарт «Менуэт» из оперы «Дон-Жуан» или И.С.Бах «Менуэт» из оркестровой сюиты №2 си минор;

полонез (по выбору преподавателя). Например: И.С.Баха, Г.Ф.Генделя, В.А.Моцарта или Л.Бетховена;

И.С.Бах. Гавот из оркестровой сюиты №4 ре мажор;

Г.Ф.Гендель. Куранта из сюиты для клавесина соль мажор (фрагмент).

Хореографы XVIII века. (1 час)

Появление музыкальных театров.

Ведущие жанры музыкальных театров:

- в Англии - пантомимные балеты, влияние итальянской комедии дель арте;

- во Франции - опера-балет;

- в Италии - развлекательные балеты.

Балет XVIII века как синтетический спектакль. Проследить пути самоопределения балетного жанра. Постепенное усовершенствование эстетики спектакля: технические приемы, оформление, костюм. Обращение к мифам, историческим легендам, волшебным сказкам.

Знакомство с творчеством мастеров танцевального искусства разных стран, выступавших за независимость балетного искусства, особенности их творчества.

Англия:

Джон Уивер (1673-1760) - утверждение на сцене сюжетного балета без пения и слов, при помощи танца и пантомимы.

Джон Рич (1682-1781) - главенствующая роль музыки в пантомимных спектаклях.

Франция:

Мари Салле (1707-1756) - танцовщица-хореограф – шаг к большей свободе сценического поведения в танце, драматизация балета (превращение развлекательного зрелища в содержательное и полноценное произведение музыкального театра).

Мари Камарго (1710-1770) - танцовщица - обновление и усложнение техники танца (заноски, костюм, быстрый темп).

Жан Жорж Новерр (1727-1810) - первый балетный режиссер, реформатор балетного театра.

Балетный спектакль - самостоятельный театральный жанр.

Основа - драматургия.

Разделение бальной и сценической хореографии.

Жан Доберваль (1742-1806) - ученик Новерра. Создание нового хореографического жанра - комедийный балет. Балет «Тщетная предосторожность».

Италия:

Гаспаро Анджелини (1731-1803) - музыка и драматургия - основа балетного спектакля; усовершенствование балетной эстетики в сфере героической и трагической хореографической драмы.

Произведения:

- репродукции:

Н.Ланкре «Мари Камарго»;

гравюра Н.Лармесьена по картине Н.Ланкре «Мари Салле» (после 1732);

иллюстрации к балету «Тщетная предосторожность» (любые по выбору преподавателя);

гравюра «Ж.Ж.Новерр»;

Боке. Эскизы и костюмов для балета Новерра (1768);

гравюра «Джон Рич-Арлекин» (1753);

гравюра 1718г. Балет Д.Уивера «Орфей и Эвридика. Сцена ада»;

К.Сомов «Итальянская комедия» (1914);

Ж.А.Ватто «Итальянские комедианты» (около 1720);

П.Сезанн «Арлекин и Пьеро».

- музыкальный материал:

фрагменты балета «Тщетная предосторожность».

Бальный танец XIX века. (1 час)

Характеристика эпохи: влияние общественных отношений на искусство.

Стиль ампир как переход от классицизма к романтизму. 30-е годы - вершина развития стиля романтизм.

Основные черты стиля романтизм.

Проявление романтического мировосприятия в хореографии, музыке, моде.

Появление новых танцев, изменение стиля и манеры исполнения (непринужденность, легкость).

Светский этикет.

Популярные танцы XIX века:

полонез, вальс, мазурка, галоп, полька, полька-галоп, французская кадрили.

Обращение композиторов-романтиков к танцевальному жанру.

Понятия: *ампир, романтизм, фрак, ритуфель.*

Произведения:

- музыкальный материал:

Ф.Шопен. Полонез № 3 ля мажор, соч. 40 №1;

Ф.Шопен. Вальс си минор;

Ф.Шуберт. Вальс ля бемоль-мажор;

Ф.Шопен. Мазурка № 34 до мажор, соч. 56 №2;

И.Штраус. Полька-галоп «Трик-трак».

- репродукции по выбору преподавателя.

Романтические образы в хореографии XIX века. (1 час)

Общая характеристика основных черт романтического балета (2 направления: фантастика и поэтизация земного).

Романтические балеты, построенные на фантастических образах и на столкновении фантастики и реальности. Творчество балетмейстера Филиппа Тальони (1777-1871). Воздушный танец Марии Тальони (1804-1884).

Принципы нового стиля балета «Сильфида» (1832):

- танец на пальцах как эстетическое стремление передать в классическом балете полетность, невесомость, воздушность;

- кордебалет фон для солистов;

- изменение балетного костюма - тюник.

Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии.

Сотрудничество балетмейстеров Жюль Перро и Жана Коралли с композитором Адольфом Аданом.

«Жизель» (1841) - попытка создать образ в слияние хореографического и музыкального начал (единство пантомимы и танца, контраст реального и фантастического миров, взаимодействие солистов и кордебалета).

Балерина Карлотта Гризи (1819-1899) - первая исполнительница роли Жизели.

Понятия: *пуанты, тюник, кордебалет, солист, сильфида, виллисы.*

Произведения:

- музыкальный материал:

фрагменты балета «Сильфида» (по возможности);

фрагменты балета А.Адана «Жизель»:

I акт - Вальс и танец Жизели и Альберта

- Сцена сумасшествия

II акт - Танец виллис

- Па-де-де Альберта и Жизели

- репродукции:

К.Штельцнер «Портрет Марии Тальони»;

гравюра с картины Ж.Леполла. «М.Тальони и Ж.Мазилье в балете «Сильфида»;

литография А.-Э.Шалона. «М.Тальони в балете «Сильфида» (ок. 1846г.);

гравюры с изображением М.Тальони, Ф.Тальони, Ж.Перро, К.Гризи и др. (по выбору преподавателя);

фотоматериалы постановок балетов «Сильфида» и «Жизель» в наше время.

Свободный танец Айседоры Дункан. (1 час)

Начало XX века - упадок классического балета на Западе.

Появление всевозможных свободных, ритмопластических танцев.

Обращение к новым темам и образам, стремление через танец показать внутренний мир. Импрессионизм в хореографии.

Эксперименты в области движения (танца) середины XIX века - теория «телесного выражения» Франсуа Дельсарта (1811-1871) и школа ритма Эмиля Жака-Далькроза (1865-1950).

Творчество Айседоры Дункан (1877-1927) - американская танцовщица, основоположница танца модерн.

Краткая биография.

Особенности творчества:

«свободный» танец, отрицание принципов классического танца; танец, идущий от души - импрессионистское искусство настроений. Обращение к небалетной

музыке: танцевальные импровизации на музыку композиторов Глюка, Бетховена, Вагнера, Листа, Шопена, Чайковского, Шумана.

Основные произведения

Влияние исканий на развитие танцевального искусства XX века.

Понятия: *модерн*

Произведения:

- фотографии А.Дункан;

- портреты А.Дункан или ее танец, запечатленный художниками Э.Г.Крэггом, О.Роденом, Л.Бакстом и т.д. (любые по выбору).

- музыкальный материал:

П.Чайковский «Славянский марш»;

Л.Бетховен. Адажио из «Лунной сонаты»;

Ф.Шуберт «Музыкальный момент».

Стиль модерн в хореографическом искусстве XX века. (1 час)

Танец модерн как система, связанная с именами великих исполнителей и хореографов.

В основе - философия или определенное видение мира.

Ученики и последователи Айседоры Дункан Рут Сен-Дени и Тед Шоун - основатели первой школы танца модерн «Денишоун» (1915).

Сравнительный анализ американской и немецкой школ танца модерн.

Художественное направление экспрессионизм в немецком танце модерн.

Танцовщики и хореографы - представители Германии: Рудольф фон Лабан, Мэри Вигман, Курт Йосс. Середина 30-х годов - центр танца модерн в США.

Второе поколение - Марта Грэхем, Дорис Хэмфри, Чарльз Вейдман.

50-е годы - творчество третьего поколения - Хосе Лимон, МерсКаннингем (авангард), Пол Тейлор, АлвинНиколайс, Алвин Эйли, ПинаБауш, Триша Браун, Ролан Пети, Морис Бежар, МеридитМонк (постмодерн).

60-е годы - Джек Коул – объединение техники модерн и джазового танца.

Начало 70-х годов - существующие техники танца: Грэхем, Хэмфри, Лимона, Каннингема, Хортона.

Начало 70-х годов - новое явление в танцевальной практике и педагогике - модерн-джаз танец.

Хореографы конца XX века – Иржи Киллиан, Матс Эк и др.

Понятия: авангард, постмодерн, джаз-модерн танец.

Произведения:

фото, видео и музыкальные материалы по выбору преподавателя.

Музыкальные стили и хореография XX века. (1 час)

Рубеж XIX-XX веков - появление джазовых танцев под влиянием джазовой музыки.

В основе полицентрия и изоляция африканских танцев.

Многообразие джазовых танцев: чарльстон, твист, буги-вуги, блюз, рок-н-ролл.

70-е годы - стиль танцевальной музыки - диско.

80-е годы - ведущий стиль рэп (ритмизированная декламация) - музыка танцоров стиля «брейк» и «хип-хоп».

Стили брейк-данса.

90-е годы - эксперименты с компьютерной музыкой: стиль техно, формирование клубной культуры рейв.

Инструменты музыки техно:

Ритм-компьютер или драм-машина. Современные стили и направления в музыке и хореографии начала XXI века.

Понятия: изоляция, полицентрия, диско, дискотека, диск-жокей, рэп, брейк-данс, техно, ремикс, рейв, компьютерная музыка, рок-музыка.

Произведения: по выбору преподавателя

Эстрадный танец. (1 час)

Определение понятия «эстрадный танец».

Разновидности эстрадного танца: акробатический, сюжетно-характерный танец, военная пляска, степ, танцы гёрлс.

Танец как одна из основополагающих частей эстрадного театра.

Жанры эстрадного театра:

опера, водевиль, вальс, шоу, ревю, мюзик-холл, мюзикл.

Основные черты: развлекательность, простота, доступность, обилие сценических эффектов.

Понятия: *шоу*

Произведения: по выбору преподавателя (возможен просмотр фрагментов мюзиклов).

Танцевальное искусство Руси. (1 час)

Введение: характерные особенности русского танцевального искусства, национальные черты (жизненность, правдивость, глубокая содержательность).
Основа развития русского профессионального искусства хореографии - сочетание народной танцевальной культуры с западноевропейским балетным искусством.

Культура славян - объединение музыки, слова и танца. Пляски-игры, игрища.

Виды танцев славян:

охотничьи пляски, военные, религиозно-культурные.

Необходимая принадлежность танцевального искусства к мифологии и культовым обрядам.

Древняя танцевальная форма - хоровод - олицетворение бога солнца Ярилы.

Пляска как часть народных обрядов, приуроченных к календарным языческим праздникам.

Скоморохи - первые профессиональные исполнители танцев на Руси, носители актерского, музыкально-вокального и хореографического искусства.

Скоморохи и народный театр: история возникновения и упадка скоморошества.

Разновидности народного театра: *балаган, ярмарочный, театр Петрушки, школьный.*

Пляска как одно из главных выразительных средств народного театра.

Первая попытка создания театра - «Потешная палата» царя Михаила Романова.

Понятия: *язычество, фольклор, скоморохи, скоморошья ватаги, плясицы (жены скоморохов), Ярила.*

Произведения:

- репродукции:

В.Суриков «Взятие снежного города»;

Б.Кустодиев «Масленица» (1916);

А.Муха «Ритуальный танец славян под священной липой»;

И.Соколов «Ночь накануне Ивана Купалы»;

«Скоморохи», фреска Софийского собора;

«Скоморохи», миниатюра из Радзивилловской рукописи (XV в.);

лубочные картинки (любые, посвященные танцу Руси и скоморохам).

- музыкальный материал:

Н.Римский-Корсаков «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка».

Русская народная танцевальная культура. (1 час)

Особенности русского народного танца, его богатство и многообразие. Роль танца в культуре русского народа.

Жанры русского народного танца:

хоровод (орнаментальный, игровой) и *пляска* (сольная, массовая, парная, перепляс, импровизационная).

Отличительные черты хоровода - связь с языческой религией (с богом солнца Ярилой). Основные фигуры и движения.

Единство музыки, песни и танца.

Элементы мужского и женского народного костюма.

Происхождение названий танцев (например: «Гусачок», «Цепочка», «Семёра», «Метелица», «Топотуха», «Барыня»).

Произведения:

- музыкальный материал:

звучание русских национальных инструментов;

прослушивание русских народных песен (знакомство с манерой исполнения);

хоровод (по выбору преподавателя);

плясовые (по выбору преподавателя: «Барыня», «Камаринская», «Метелица», «Светит месяц» и т.п.).

- репродукции:

В.Васнецов «Гусли»;

И.Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» (1784);

А.Венецианов «Гумно»;

И.Грабарь «Мартовский снег»;

С.Иванов «Семья»;

И.Куликов «Убор невесты» (1907);

Ю.Сергеев «Одевание невесты»;

С.Антонов «Русская девушка»;

Ф.Малявин «Крестьянки», «Крестьянка в узорном платке»;

А.Рябушкин «Втёрся парень в хоровод»;

Ф.Журавлев «Боярышня»;

К.Маковский «Боярыня у окна».

Танцевальное искусство второй половины XVIII века. (1 час)

Рождение и самоопределение русского балета на основе развития бытового танца и сценической формы русского танца.

Начало хореографического образования в России.

Петербург - организация Шляхетского кадетского корпуса (введение в учебный план бального танца).

Деятельность французского артиста, педагога и балетмейстера Жана Батиста Ландей основание первой балетной школы (1738).

Создание традиций хореографического образования, разработка методик преподавания.

1742г. - формирование первой русской балетной труппы. Знакомство артистов русского балета с достижениями западных танцевальных школ.

Поездки крупных хореографов Европы в Россию. (Г. Анджолини, Ф. Хильфердинг, Шарль Ле Пик, Дж. Канциани, А. Ринальди).

С 50-х годов постановка регулярных оперно-балетных спектаклей с развитым сценическим действием. Открытие в 1783 году Каменного театра в Петербурге.

Москва - открытие балетной школы при Воспитательном доме (1773).

Деятельность австрийского артиста, педагога и балетмейстера Леопольда Парадиза.

Понятия: опера-балет

Произведения:

гравюры, портретные изображения по выбору преподавателя.

Балетный театр на рубеже XVIII-XIX веков. (1 час)

Общее положение балета.

Публичные театры Москвы и Петербурга.

Новый подход к оформлению спектаклей (декорации, освещение). Изменение танцевального костюма (ширина и длина юбки, каблучки меньше и удобнее).

Определение основных черт балета.

Сочетание в новом качестве начала западных школ (французской и итальянской) и русской танцевальной пластики. Развитие драматургии балетного спектакля.

Начало формирования русской школы классического балета.

Своеобразие балетной музыки - К.Кавос, Ф.Шольц, А.Алябьев, А.Варламов.

Начало XIX века - смена преобладающих направлений в искусстве (появление сентиментализма на смену классицизма).

Новый толчок развития хореографического искусства.

Основные черты сентиментализма: чувствительность, близость к душе зрителя и артиста, демократичность, отсутствие строгих канонов.

Понятия: балетная драматургия, сентиментализм.

Произведения:

эскизы декораций Дж.Валериани, Антонио и Карло Биббиена, Пьетро Гонзага.

- музыкальный материал: по выбору преподавателя.

Первый русский балетмейстер И.Вальберх. (1 час)

Иван Иванович Вальберх (1766-1819) - русский артист, балетмейстер, педагог, руководитель балетной школы.

Ученик Г.Анджолони и Дж.Канциани.

Биография;

Стилистические особенности творчества: «нравственные» балеты, интерес к национальному, стремление к содержательности действенного балета;

Влияние Отечественной войны 1812 года, художественного направления сентиментализма и жанра мелодрамы;

Лучшие ученики: Евгения Колосова, Исаак Аблец, Ульяна Плетень;

Самые яркие балеты: национально-патриотические дивертисменты;

Вывод: заложение прочного самоопределения русского балета, укрепление самостоятельного репертуара в исполнении русских артистов во главе с русским балетмейстером, внесение национальных мотивов на русскую балетную сцену.

Произведения:

Неизвестный художник. «И.И.Вальберх» (90-е годы XVIII в.);

А.Варнек «Е.И.Колосова».

Представители русской балетной школы начала XIX века. (1 час)

20-е годы - рождение национальной школы классического танца и профессии балетного артиста. Творчество лучших ученики Шарля Луи Дидло: А.Истоминой, А.Глушковского, В.Зубовой, Е.Телешовой, Н.Гольца.

Авдотья Ильинична Истомина (1799-1848) - русская балерина. Учеба в Петербургском театральном училище. С 1816г. - ведущее положение в петербургской балетной труппе.

Центральные партии в балетах Ш.Дидло. Тонкая разработка драматической стороны своих партий.

Создание на петербургской сцене пушкинских образов («Кавказский пленник, или Тень невесты», «Руслан и Людмила»).

Главные партии в балетах: «Зефир и Флора», «Тщетная предосторожность», «Дезертир», «Сумбека, или покорение Казанского царства», «Кора и Алонзо, или Дева Солнца».

Воплощение в творчестве черт, предвещавших начало расцвета русского балетного романтизма.

Адам Павлович Глушковский (1793-ок.1870) - русский артист и балетмейстер, первый теоретик и историк русской хореографии. Окончание Петербургской балетной школы (1809). 1808-1811гг. - выступление на петербургской сцене.

Перевод в Москву (1812). Выступление в виртуозном репертуаре, позже в ролях пантомимного и характерного плана.

В 1812-1839гг. - руководство балетной школой и балетной труппой Большого театра.

Постановка балетов-дивертисментов на русские народные темы. Пропаганда национального фольклора, примеры театрализации русских народных плясок. Воссоздание на московской сцене 14 балетов Ш.Дидло. Создание спектаклей на темы русской литературы. Первый опыт постановки балета на сюжет А.Пушкина («Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора злого волшебника», «Черная шаль»).

Произведения:

- литература:

А.Пушкин. Фрагмент поэмы «Евгений Онегин» (об Истоминой);

А.Пушкин. Стихотворение «Черная шаль».

- репродукции:

неизвестный художник. «А.И.Истомина в роли Флоры»;

гравюра Ф.Иордана «А.И.Истомина в роли Флоры»;

портретные изображения А.П.Глушковского (по выбору преподавателя).

Романтический балет в России. (1 час)

Особенности русского романтизма, изменение техники танца и костюма. Сравнительный анализ романтических балетов России и Европы. Открытие Большого театра (1825).

Жизнь и творчество русских романтических балерин Москвы и Петербурга.

Елена Ивановна Андреевна (1819-1857) - русская артистка, крупнейшая представительница романтического балета. Учеба в Петербургском театральном училище (1837-1854гг.).

Выступление в петербургской балетной труппе.

Сочетание в творчестве действенного драматизма балетов Ш.Дидло и танцевальной поэтичности балетов Ф.Тальони; выразительность пантомимной игры, виртуозность классического и характерного танцев.

Первая русская исполнительница главных партий в балетах «Жизель» (1842), «Пери» (1844), «Пахита» (1847), «Сатанилла» (1848).

Сезоны 1843-1848гг. – гастрольные поездки в Москве и за рубежом.

Появление в репертуаре балета собственного сочинения («Бахчисарайский фонтан»).

Екатерина Александровна Санковская (1816-1878) - русская романтическая балерина.

Окончание Московского театрального училища.

Педагог Ф.Гюллен-Сор. Обучение драматическому искусству у М.Щепкина. С 1826г. - выступления в Большом театре. В 1831г. - дебют в главной партии в балете «Молодая молочница, или Ниссета и Лука».

Поездка с Гюллен-Сор в Париж, знакомство с искусством танцовщицы Фанни Эльслер. Раскрытие в творчестве живых человеческих чувств, обновление танца, его стиля, выразительных средств, техники.

Сильфида (балет «Сильфида») - одна из лучших поэтических партий, самобытное толкование этого образа, приближение к школе русского сценического искусства.

Крупные работы: «Дева Дуная», «Жизель», «Сатанилла», «Катарина, дочь разбойника», «Заколдованная скрипка».

Постановка балетов «Своенравная жена» (1846), «Мечта художника» (1849).

Произведения:

- репродукции:

«Е.И.Андреянова». Гравюра, выпущенная в Лондоне во время гастролей артистки в Англии;

Н.Фёдоров «Е.Санковская».

Балет П.Чайковского «Лебединое озеро». (1 час)

Особенности связи симфонического и театрального начал на примере балетного творчества П.Чайковского.

Петр Ильич Чайковский (1840-1893) - великий русский композитор, дирижер, педагог, музыкальный деятель, реформатор балета.

Влияние оперной и симфонической музыки композитора на балетный жанр.

Введение в балеты лейтмотивов, вальсовой формы, обращение к маршу, использование принципа контраста (взаимодействие и сопоставление музыкальных тем).

Характерные черты балетов П.Чайковского: конфликт Добра и Зла; показ образов в движении, постепенное изменение и обогащение их характеров. История создания балетов, стилистические особенности, подробный анализ структуры балетов, знакомство с музыкой. Содружество с балетмейстерами Мариусом Петипа, Львом Ивановым.

Балет «Лебединое озеро» (1876) - лирико-драматический, романтический.

Тема лебедей, превращение лирического образа в трагический; преобладание сцен-монологов, сцен-диалогов, дивертисментов.

Использование характерных и классических сюит, пантомимы, действенного и кордебалетного танцев.

Понятия: *pasd'action, партитура, лейтмотив.*

Произведения:

- музыкальный материал:

П.Чайковский. Фрагменты балета «Лебединое озеро»:

I д. - Большой вальс.

- Танец с кубками.

- Финал.

II д. - Танец маленьких лебедей.

- Адажио и танцы лебедей.

III д. - Национальные танцы: испанский, неаполитанский, венгерский, мазурка.

IV д. - Финальная сцена.

- фотоматериалы по выбору преподавателя.

Балет П. Чайковского «Спящая красавица». (1 час)

Балет-феерия «Спящая красавица» (1889) - лирико-эпический балет по мотивам сказки Шарля Перро.

Балетмейстер Мариус Петипа (1818 – 1910).

Содержание, история создания балета, знакомство с музыкой. Наделение сказочных персонажей реалистическими характерами.

Фантастические сцены, пышные зрелищные постановочные эффекты, большое количество массовых сцен и танцев.

Тема борьбы добра со злом в образах феи Сирени и феи Карабос.

Тема любви Авроры и Дезире как источник и главная движущая сила жизни.

Использование характерного танца в качестве портретной характеристики.

Понятия: балет-феерия.

Произведения:

- музыкальный материал:

П. Чайковский. Фрагменты балета-феерии «Спящая красавица»:

 Интродукция – тема феи Сирени, тема феи Карабос.

 Пролог – вариации добрых фей, заклятие феи Карабос.

I д. - Адажио принцессы Авроры с четырьмя принцами.

 Танец Авроры с веретеном.

II д. - Адажио Дезире и Авроры.

III д. - дивертисменты (по выбору преподавателя).

- фотоматериал (по выбору преподавателя).

Балет П. Чайковского «Щелкунчик». (1 час)

Балет-феерия «Щелкунчик» (1892) - лирико-характерный балет по мотивам сказки Э.-Т.-А. Гофмана.

Балетмейстер Лев Иванов (1834-1901).

Краткое содержание, история создания, подробный анализ структуры балета и знакомство с музыкой.

Преобразование детской мечты в юношескую. Образ Маши - воплощение душевной щедрости и чистоты.

Показ кукольного мира - имитация звучания игрушечных музыкальных инструментов.

Кульминация балета - тема юной девушки и прекрасного принца.

Произведения:

- музыкальный материал:

П. Чайковский. Фрагменты балета-феерии «Щелкунчик»:

I д. - «Марш оловянных солдатиков».

- «Вальс снежных хлопьев».

II д. - дивертисменты:

- Шоколад (испанский танец).

- Кофе (арабский танец).

- Чай (китайский танец).

- Трепак (русский танец).

- Танец пастушков.

- «Вальс цветов» (фрагмент).

- Па-де-де (Фея Драже и принц Оршад).

- Вторая вариация Феи Драже.

Балетный театр XX века. Техника танца в начале XX века. (1 час)

Обзорное ознакомление учащихся с основными этапами и тенденциями развития хореографического искусства XX века.

Первый этап: послевоенные годы (1917-1927гг.).

Противоречия между академической традицией и поисками новых форм.

Новаторское отношение к выбору сюжета. Хореографические эксперименты.

Появление студий, школ, малых хореографических коллективов.

Балетмейстерские находки Ф. Лопухова, К. Голейзовского.

Второй этап: 1927-1957гг.

Постановка балета «Красный мак» Р.Глиэра (хореографы Л.Лащилин и В.Тихомиров). Формирование принципов, ставших основой балетного театра последующего периода: ориентация на современную тему, стремление к содержательности, сквозное развитие действия, сближение с драматическим спектаклем, синтез музыкальных и танцевальных форм.

Увеличение роли пантомимы и массовых сцен.

Постановка балета «Бахчисарайский фонтан» (1934г, балетмейстер Р.Захаров).

Появление нового типа спектакля - хореодрама («драмбалет»). Интерес к темам с глубоким жизненным конфликтом:

героико-освободительной, историко-революционной темам. Обращение к шедеврам мировой литературы. Стремление к созданию оригинальных произведений.

Балетмейстеры Р.Захаров, Л.Лавровский, В.Вайнонен, В.Чабукиани, И.Моисеев.

Третий этап: рубеж 50-60-х годов - золотой период в развитии отечественного балета.

Балеты в постановке Ю.Григоровича («Каменный цветок» С.Прокофьева, 1957г.; «Легенда о любви» А.Меликова, 1961г.) и И.Бельского («Берег надежды» А.Петрова, 1959; «Ленинградская симфония» Д.Шостаковича, 1961г.)

Возрождение жанра балета-симфонии.

Синтез балета – симфонии и балета-пьесы.

Возрождение забытых форм хореографической драматургии (симфонического танца, малых ансамблей, гран па и др.)

Обогащение хореографической лексики.

Развитие иносказательно-метафорического типа образности.

Тематическое расширение, углубление идейно-философского содержания искусства.

Соответствие хореографии музыкальной драматургии спектакля.

Четвертый этап: начало 70-х - середина 80-х годов.

Тяготение к формам спектакля танцевального характера. Появление молодого поколения балетмейстеров: В.Васильев, М.Плисецкая, Б.Эйфман, Н.Боярчиков, Д.Брянцев, А.Петров, В.Гордеев и др.

Активное обращение к танцу модерн. Использование символической образности. Дальнейшее развитие хореографической лексики. Взаимодействие отечественного балета с зарубежным. Воздействие на балетный театр драматического театра и кино.

Пятый этап: новейший (с середины 80-х годов).

Свобода творчества. Появление большого количества новых хореографических коллективов и балетных трупп. Экспериментирование. Господствующее значение танца модерн.

Понятия: *новаторство, академизм, хореодрама («драмбалет»).*

Произведения:

фотоматериалы по выбору преподавателя.

Примечания: возможен показ иллюстраций сцен из балетов разных лет.

Видеоматериалы о деятельности перечисленных балетмейстеров.

Русские сезоны» Организация гастролей. С.Дягилев и М.Фокин.(1 час)

Рассмотреть «Русские сезоны» с разных ракурсов:

- как первую попытку знакомства Европы с русским искусством;
- как плодотворный синтез искусств на балетной сцене;
- как новый и значительный этап в истории хореографического искусства.

Организация гастролей. С.Дягилев и М.Фокин.

Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) - русский театральный деятель, меценат, организатор и вдохновитель труппы «Русский балет».

Биография

Создание вместе с А.Бенуа художественного объединения «Мир искусства», издание журнала.

Пропаганда русского искусства за рубежом: «Русские сезоны» (с 1907г)

Организация антрепризы. Привлечение танцовщиков, балетмейстеров, композиторов, художников. Совместность усилий в достижении целей. (1909)

Формирование постоянной труппы «Русский балет» С.Дягилева (1911-1929г.г.).
Основные этапы деятельности «Русских сезонов» (1909-1929): сезоны 1909-1911гг, деятельность М.Фокина; раскол среди основателей сезонов (1911); формирование постоянной труппы; привлечение новых балетмейстеров и художников-авангардистов; постепенный отход от балетных сцен России; привнесение европейских течений современного искусства, влияние их принципов на концепцию труппы.

Балетмейстеры «Русских сезонов»:М.Фокин, В.Нижинский, Л.Мясин, Б.Нижинская, Дж.Баланчин, С.Лифарь.

Михаил Михайлович Фокин (1880-1942) - танцовщик, педагог, балетмейстер и художественный руководитель «Русских сезонов» 1909-1912, 1914 годов.

Биография и обзор творчества.

Окончание Петербургского театрального училища по классу Н.Легата (1898). Дебют в Мариинском театре. Исполнение ролей классического репертуара, выступление в характерных танцах

Преподавание в Петербургском театральном училище (1901-1911гг.). Начало балетмейстерской деятельности (1905). Сотрудничество с С.Дягилевым.

Особенности творчества:

склонность к пластической драме;

стилизация под старину;

обращение к не балетной музыке, танцевальному фольклору и смежным искусствам;

ведущая тема балетов - тема красивой гибели.

С 1921г. жизнь и работа в США. 1923-42гг. руководство студией в Нью-Йорке.

Написание мемуаров и статей о балете.

Основные постановки: «Павильон Армиды», «Шопениана», «Египетские ночи» («Клеопатра»), «Карнавал», «Жар-птица», «Исламей», «Шехерезада», «Нарцисс», «Синий бог», «Дафнис и Хлоя», «Стенька Разин», «Франческа да Римини», «Арагонская хота».

Влияние новаторской хореографии М.Фокина на дальнейшее развитие балетного искусства XX века.

Понятия: *антреприза*

Произведения:

- репродукции:

Е.Лансере. Обложка журнала «Мир искусства» (1901);

К.Сомов «Портрет С.П.Дягилева»;

О.Коровин «Портрет С.П.Дягилева»;

Л.Бакст «Портрет С.П.Дягилева»;

В.Серов «Портрет Дягилева»;

рисунок В.Серова «Портрет Михаила Фокина»;

рисунок А.Грюненберга «М.Фокин-Арлекин».

- фотоматериалы по выбору преподавателя.

Народно-сценический танец как особый жанр хореографии. (1 час)

Жанровое многообразие народного танца, богатство тем и сюжетов. Обращение балетмейстеров к народному творчеству, интерес к танцевальному фольклору. Массовое развитие самодеятельных танцевальных коллективов. Возникновение новой сценической формы - ансамблей народного танца, ансамблей песни и пляски, русских народных хоров, неотъемлемой частью которых являются танцевальные группы. Появление в начале XX века народно-сценического танца. Сохранение коллективами фольклорных образцов и развитие дальше народного танцевального искусства. Открытие Театра народного творчества (1935). Первый фестиваль народного танца (1936). Организация Ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Александровича Моисеева (1938). Создание танцевальной группы при Государственном русском народном хоре им. М.Е.Пятницкого (1938). Творческая деятельность Татьяны Алексеевны Устиновой. Надежда Сергеевна Надеждина и Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» (1948). Театр танца Владимира Михайловича Захарова «Гжель» (1988).

Произведения:

фото и видеоматериалы по выбору преподавателя.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения истории хореографического искусства учащиеся должны

Знать и понимать:

- теорию и историю хореографии;
- периодизацию зарубежного и отечественного хореографического искусства;
- основные стили и направления в искусстве;
- роль хореографии в жизни людей и в своей собственной жизни;
- виды хореографии, её выразительные средства;
- имена и основные произведения выдающихся русских и зарубежных балетмейстеров, танцовщиков, композиторов.

Уметь:

- различать характерные черты различных музыкальных произведений (современная или старинная, народная или композиторская музыка);
- сравнивать наиболее яркие художественные стили;
- владеть понятийным аппаратом курса;
- приводить примеры общезначимых культурных ценностей от древнейших времён до наших дней;
- соотносить конкретный пример хореографического искусства с определённой эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
- владеть навыками поиска информации в области хореографического искусства из различных источников (словари, энциклопедии, книги по искусству, сеть Интернет и др.);

- описывать и анализировать знакомые произведения искусства и выражать своё отношение к ним (устно и письменно);
- уметь планировать свою домашнюю работу.

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок

Помимо часов, отведенных на изучение тем раздела в каждой четверти, предусмотрены часы для осуществления промежуточного и итогового контроля.

По окончании года обучения проходит зачет по данному предмету.

Основными формами контроля являются:

- тесты;
- музыкальные викторины;
- устные опросы;
- тематические кроссворды (возможно, составленные учащимися);
- угадки с использованием иллюстраций;
- рефераты.

Виды тестов:

- а) выбрать правильный вариант ответа из нескольких предложенных;
- б) дать письменное пояснение к термину или понятию.

Возможны игры-тесты: по переводу определить термин или наоборот, дать точный перевод термина (материал из словаря).

Музыкальные викторины тоже могут быть с различными заданиями:

- а) назвать конкретное произведение;
- б) определить стилевое направление;
- в) назвать автора.

Создание презентаций и защита проектов (для старших учащихся).

Для проекта, используемого как итоговое занятие, могут быть предложены темы, завершающие изучение определённого раздела программы и представленные как итог работы по разделу или же по всему курсу.

Варианты устного контроля:

- а) индивидуальные и фронтальные опросы;
- б) ответы на вопросы с последующей письменной работой, когда ключевые формулировки и термины заносятся в словарь.

Для проверки прочности знаний учащихся, их умения ориентироваться в полученной информации, рекомендуется выполнять задания с использованием словаря.

Например, выбрать из словаря названия стилей искусства и расположить их в хронологическом порядке, выбрать названия музыкальных инструментов, имена русских композиторов XX века и т.п.

Реферат – наиболее сложная форма письменной работы, сочетающая в себе план и конспект. Выбор такой формы свидетельствует о знании литературы по конкретной теме, о собственном мнении ученика, о навыках анализа и обобщения изученного материала, умении правильно оформить работу. Реферат может быть посвящен узкой теме по какому-то определенному периоду. Зачет по всему курсу истории хореографического искусства проводится в виде тестирования и итоговой викторины.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

В программе представлено максимальное количество материала, который может быть качественно усвоен за данный период обучения.

Содержание включает примеры понятий, иллюстраций, музыкальных и литературных произведений. Преподаватель по своему усмотрению может внести некоторые изменения.

Главным требованием является художественная ценность представленных произведений.

Программа предполагает использование разнообразных форм работы: рассказ и беседа с привлечением иллюстративно-наглядного материала (рисунки, репродукции, фотографии), просмотр видеокассет и DVD, слушание аудиозаписей, дискуссия, использования ИКТ.

Дополнительной формой работы является посещение балетных спектаклей, танцевальных фестивалей, конкурсов, различных выставок и т.д. с последующим анализом в форме беседы или творческой письменной работы (творческого сочинения).

При рассмотрении тем, посвященных танцевальному искусству разных эпох, рекомендуется использовать репродукции подлинных произведений искусства изучаемого периода (особенно при знакомстве с костюмом).

Характеристика музыкальных произведений (балетов) должна обязательно включать сведения о композиторе, истории создания, знакомство с содержанием, разбор музыкальной и хореографической структуры произведения в тесном единстве.

Большую роль в запоминании полученных знаний играет составление учащимися словаря и заполнение составленных преподавателем синхронистических таблиц. Словарь ведется со второго урока и в него заносятся новые термины, понятия курса, имена выдающихся представителей эпохи: балетмейстеров, танцовщиков, композиторов. С этой же целью следует привлекать учащихся к другим видам творческой деятельности. Это может быть рисование на тему “История костюма”, рисование под впечатлением от изученного материала или на тему “Ваше представление о ...” (готической архитектуре, танце Индии, танцах эпохи средневековья, романтическом балете и пр.). Основной вид домашних заданий по истории хореографического искусства – работа со словарем и записями в тетрадях. Исходя из этого, преподавателю следует давать под запись достаточное количество материала, чтобы сформировать у учащихся целостное представление об изучаемой теме. При этом необходимо рационально распределять на занятии письменную работу, рассказ, беседу и другие виды деятельности.

В 5 классе дополнительной формой обучения является домашняя учебная работа, направленная на формирование умений самостоятельного выполнения задания, развитие самостоятельного мышления.

Например: подготовить сообщение или написать реферат о жизни и творчестве балетмейстеров или танцовщиков, не вошедших в тематический план, но сделавших свой вклад в развитие хореографического искусства (Н.Бессмертнова, Ю.Дудинская, Л.Лавровский, М.Семёнова и др.).

VI. Список литературы и средств обучения

Амиргамзаева О.А, Усова Ю.В. Самые знаменитые мастера балета России. - М., Вече, 2002.

Аркина Н.Е. Балет и литература. - М., Знание, 1987.

Бакст Л. Живопись, графика, театрально-декорационное искусство: альбом. - М., Изобразительное искусство, 1992.

Балет: энциклопедия. - М., Советская энциклопедия, 1981.

Барышникова Т. Азбука хореографии. - С - П., Респекс, Люкси, 1996.

Баталина - Корнева Е. История джаза, рок - и поп - музыки. Искусство в школе, №2,3,4, 2001.

Бахрушин Ю.А. История русского балета. - М., Просвещение, 1973.

Белоцерковская В. Русские сезоны С.Дягилева. Юный художник, №11,2001.

Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. - М., Искусство,1983.

Богданов - Березовский В.М. Галина Сергеевна Уланова. - М., Искусство, 1961.

Боулт Д. Художники русского театра 1880-1930: каталог-резоне. - М., Искусство, 1994.

Бочарникова Э. Страна волшебная - балет. - М., Детская литература, 1974.

Ванслов В.К. К вопросу о периодизации истории русского балета после 1917 года. Балет, №6, 1996.

Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. - М., 1971.

Ванюшкина Л., Шейко Н. Современный урок МХК. – М., Чистые пруды, библиотечка «Первого сентября» серия «Искусство».

Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. - М., Искусство, 1987.

Васильева Е. Танец. - М., Искусство, 1968.

Власова З.И. Скоморохи и фольклор. 2001.

- Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. - М., Художники РСФСР, 1984.
- Гаевский В.М. Дивертисмент: судьбы классического балета. - М., Искусство, 1981.
- Демидов А. Лебединое озеро. - М., Искусство, 1985.
- Друскин М. Игорь Стравинский. Личность, творчество, взгляды. - Л., Советский композитор, 1982.
- Захаров Р.В. Слово о танце. - М., Молодая гвардия, 1977.
- Иванов В. Российские танцовщики и техника танца в начале XX века. Балет, специальный выпуск 2001.
- Карп П. Младшая муза. - М., Современник, 1997.
- Катонова С. Музыка советского балета: Очерки истории и теории. - Л., Советский композитор, 1990.
- Красовская В.М. У истоков русско-французских балетных связей. Балет, №6, 1996.
- Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: очерки истории. От истоков до середины XVIII века. - Л., Искусство, 1979.
- Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: очерки истории. Эпоха Новерра. - Л., Искусство, 1981.
- Красовская В.М. Западноевропейский театр: очерки истории. Преромантизм. - Л., Искусство, 1983.
- Красовская В.М. История русского балета. - Л., Искусство, 1978.
- Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. - Л., Искусство, 1972.
- Кремшевская Г.Д. Агриппина Яковлевна Ваганова. - Л., Искусство, 1981.
- Курт П. Айседора. Неистовый танец жизни. - М., Эксмо, 2002.
- Львов – Анохин. Б. Галина Уланова. - М., Искусство, 1970.
- Максимова А. Придворные представления в Италии начала XVII века. Балет, сентябрь – декабрь, 1998.
- Манжора Б.Г. Саратовский Академический театр оперы и балета: Солидное Артистическое дело. Ч.1 - Саратов, Детская книга, 1996.

- Музыка и хореография современного балета. Вып. 5. - Л., Музыка, 1987.
- Нижинская Р. Вацлав Нижинский. - М., Русская книга, 1996.
- Образовательный стандарт основного общего образования по искусству. Искусство, №18, 2002.
- Озджевиз Е.Л. Модерн танец. – Саратов: ИЦ «Наука», 2009.
- Осовицкая З. Казаринова А. В мире музыки. 1 год обучения. - М., Музыка, 1997.
- Отис С. Рудольф Нуреев: Вечное движение. - Смоленск, Русич, 1998.
- Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. - М., Просвещение, 1985.
- Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже. - М., Искусство, 1988.
- Пожарская М.Н. Русское театральное - декорационное искусство конца XIX - начала XX века. - М., Искусство, 1970.
- Пожидаев Г. «Спартак» - балет А. Хачатуряна. - М., Музыка. 1978.
- Розанова Ю. Симфонические принципы балетов Чайковского. - М., Музыка, 1976.
- Романова Л.С. Курс мировой художественной культуры и истории искусств в начальных классах. - Саратов, Издательство Саратовского педагогического института, 2000.
- Рославлева Н.П. Майя Плисецкая. - М., Искусство, 1968.
- Русский балет: энциклопедия. - М: Большая Российская энциклопедия, Согласие, 1997.
- Рыцарева М.Г. Музыка и я. Популярная энциклопедия для детей. - М., Музыка, 1994.
- Секрет танца. (Составитель Васильева Т.К.). - СПб: ТОО Диамант, ООО Золотой век, 1997.
- Слонимский Ю. Балетные строки Пушкина. - Л., Искусство, 1974.
- Слонимский Ю.И. П.И. Чайковский и балетный театр его времени. - М., Музгиз, 1956.
- Советские балеты: краткое содержание (составитель Гольцман А.М). - М.. Советский композитор, 1985.

Суриц Е.Я. Хореографическое искусство двадцатых годов. - М., Искусство, 1979.

Чижова А.Э. Танцует «Березка». - М., Искусство, 1967.

Чернова Н.Ю. От Гельцер до Улановой. - М., Искусство, 1979.

Эльяш Н. Авдотья Истомина. - Л., Искусство, 1971.

Эльяш Н. Пушкин и балетный театр. - М., Искусство, 1970.

Энтелис. Н.Л. Пушкинский бал: с описанием традиций и подлинными танцами.
- СПб., Композитор, 1999.

Энтелис. Л. 100 балетных либретто. - М., 1966.