

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №3»
г. Липецка**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
программа по учебному предмету
УП.03. ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Срок обучения 8 лет**

Липецк 2023 г.

<p>«Принято»</p> <p>Педагогическим советом образовательного учреждения</p> <p><u>24.08.2023</u></p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю»</p> <p>Директор МБУ ДО «ДШИ № 3» Тонкошкур Ольга Юрьевна</p> <p></p> <p>(подпись)</p> <p><u>01.09.2023</u></p> <p>(дата утверждения)</p>
--	--

Разработчики:

Чеботарева Светлана Васильевна

преподаватель теоретического отделения ДШИ

Бубнова Елена Юрьевна

заместитель директора по УР ДШИ

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования по классам*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по использованию методов организации и реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и практической подготовки;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.*

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение

- *Список основной литературы;*
- *Список дополнительной литературы;*
- *Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров*

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 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. Приказом от 02 июня 2021 г. № 754 Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел». Приказом от 27.07.2022 г. № 629 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также с учетом педагогического опыта в области истории хореографического искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «История хореографического искусства» направлен на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства.

Обучение истории хореографического искусства включает в себя:

- знания основ музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов;
- формирование слуховых представлений программного минимума произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;
- знания элементов музыкального языка;
- знания в области строения классических музыкальных форм;
- знания этапов становления и развития искусства балета;
- знания отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа музыкального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной работы.

Освоение программы учебного предмета «История хореографического искусства» предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 8-летней образовательной программе в области «Хореографическое творчество».

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета составляет:

Содержание	7 – 8 классы
Максимальная нагрузка (в часах), в том числе:	132
Количество часов на аудиторные занятия	66
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	66

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического искусства, а также выявление одаренных детей, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи:

- формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского балетного театра;

- осознание значения хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и художественной культуры;
- ознакомление учеников с хореографией как видом искусства;
- изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции;
- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
- знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства;
- знания образцов классического наследия балетного репертуара;
- знание основных этапов становления и развития русского балета;
- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета;
- знания средств создания образа в хореографии;
- систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства;
- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;
- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов;
- умение работать с учебным материалом;
- формирование навыков диалогического мышления;
- овладение навыками написания докладов, рефератов.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких предметных областей);
- диалогический;
- инструктивно-практический (работа с материалом);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- информационно-обобщающий (доклады, рефераты).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «История хореографического искусства», оснащаются пианино/роялями, 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени

Класс	Распределение по годам обучения	
	7	8
Продолжительность учебных занятий в год (в неделях)	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	66	
Количество часов на самостоятельную работу (в неделю)	1	1
Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)	33	33
Общее количество часов на внеаудиторную работу (самостоятельную работу)	66	
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	2	2
Общее максимальное количество часов на весь период обучения (аудиторные и	132	

самостоятельные)		
Объем времени на консультации (по годам)	4	4
Общий объем времени на консультации	8	

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части программы в области хореографического искусства распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Учебно-тематический план

7 класс (1 год обучения)

п/п №	Наименование раздела, темы	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1	<i>Хореография как вид искусства</i> Выразительный язык танца, его особенности. Музыкально-хореографический образ. Исполнительские средства выразительности. Виды и жанры хореографии.	3	3
2	<i>Балет, как высшая ступень развития хореографии</i> Синтез искусств в балете: музыка, хореография, литература, изобразительное искусство. Создание балетного спектакля.	2	2
3	<i>История западноевропейского балетного театра</i> Первобытные пляски. Танцевальное искусство стран Востока. Танцевальное искусство Древней Греции. Танцевальное искусство эпохи Средневековья. Танцевальное искусство эпохи Возрождения. Балетное искусство Франции XVII века. Академия танца. Хореографы эпохи Просвещения.	10	10
	Текущая аттестация (контрольный урок)	1	1
4	<i>Танцевальное искусство XIX века.</i> Бальный танец XIX века. Романтические образы в хореографии XIX века. Появление развлекательных балетов в хореографии XIX века. Танцевальное искусство глазами художников.	12	12
5	<i>Народный танец как основа сценической хореографии</i> Народно-сценический танец. Профессиональные ансамбли народного танца.	5	5
	Промежуточная аттестация	Дифференцированный зачет	

	Всего часов:	33	33
--	--------------	----	----

8 класс (2 год обучения)

п/п №	Наименование раздела, темы	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1	<p><i>От истоков до XIX века</i></p> <p>Танцевальное искусство Руси</p> <p>Русская народная танцевальная культура</p> <p>Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века</p> <p>Танцевальное искусство второй половины XVIII века</p> <p>Крепостной балет</p> <p>Балетный театр на рубеже XVIII - XIX веков</p>	7	7
2	<p><i>Русский балетный театр первой половины XIX века</i></p> <p>Пушкинский бал</p> <p>Первый русский балетмейстер И. Вальберх</p> <p>Творчество Шарля Луи Дидло</p> <p>Представители русской балетной школы начала XIX века</p> <p>Романтический балет в России</p>	8	8
	Текущая аттестация (контрольный урок)	1	1
3	<p><i>Балетный театр второй половины XIX века - возникновение симфонического балета</i></p> <p>Единство оперного и балетного театра.</p> <p>Творчество М. Глинки</p> <p>Балет П. Чайковского «Лебединое озеро»</p> <p>Балеты П. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик»</p> <p>Балетмейстер Мариус Петипа</p>	8	8
4	<p><i>Реформаторы балетной сцены XX века</i></p> <p>Балетный театр первой половины XX века</p> <p>Русские исполнители и техника танца в начале XX века «Русские сезоны».</p> <p>Организация гастролей. С. Дягилев и М. Фокин</p> <p>Танцовщики «Русских сезонов» А. Павлова,</p>	9	9

	Т. Карсавина, В. Нижинский		
	Балетмейстерские работы В. Нижинского Балетмейстер - новатор К. Голейзовский Педагогическая деятельность А. Вагановой		
	Итоговая аттестация	Экзамен	
	Всего часов:	33	33

Годовые требования по классам

Первый год обучения

Тема 1. Хореография как вид искусства.

Выразительный язык танца, его особенности.

Танец - это способ невербального самовыражения, проявляющийся в виде ритмически организованных в пространстве и времени телодвижений. Язык танца не требует перевода, так как подсказан самой действительностью и основывается на живых, образных ассоциациях. На его развитие, рисунок, хореографический язык влияли условия быта народа, его занятия, климат и т. п. Танцевальный язык вобрал в себя характер, темперамент и жизненный уклад народа.

Музыкально-хореографический образ.

Хореографический образ – это танцевальное воплощение жизненного содержания (настроения, чувства, состояния, действия), проникнутого мыслью и находящего проявление в выразительных движениях человека. Это система выразительных элементов, приемов и средств, основанная на том, что характерно для данного вида искусства – хореографический текст и рисунки. Образ танца говорит о стилевом решении хореографа, его манере высказывать свою мысль.

Исполнительские средства выразительности.

В постановке любого танца важную роль играют танцевальные элементы,

жесты, мимика, позы, рисунок, сюжет, музыка, костюмы и т.д

Виды и жанры хореографии.

Виды хореографического искусства: классический танец, народный танец, современный танец, спортивный танец, исторический танец, балльный танец. Жанр – это внутренняя разновидность вида, которая способствует более глубокому отражению действительности в искусстве. Жанры в хореографии: лирический, драматический, трагический, комический и др.

Тема 2. Балет, как высшая ступень развития хореографии.

Синтез искусств в балете: музыка, хореография, литература, изобразительное искусство.

Балет сочетает в себе несколько видов художественного творчества: музыку, хореографию, драматургию и изобразительное искусство. Теснейшая связь существует между балетом и литературой. В основе этих искусств лежит драматургия, под которой мы подразумеваем сюжетный и смысловой конфликт. Балетная драматургия определяется либретто. Начиная с XIX в. балетные спектакли создавались на основе литературных произведений. Родство этих искусств дает основание для выделения в балете жанров. Глубокое внутренне родство обнаруживает балет с музыкой. Для хореографии в балетном спектакле музыка имеет содержательное и эмоциональное значение. Она определяет характер танца, его темп и ритм, драматическую выразительность. Неотъемлемым и органическим компонентом балетного спектакля является изобразительное искусство. От художника в балете требуется живописное решение спектакля, строящееся по законам динамики и движения.

Создание балетного спектакля.

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.

Тема 3. История западноевропейского балетного театра.

Первобытные пляски.

Связь первобытного искусства с трудовой деятельностью человека.

Синкретический характер искусства: тесная взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры. Отражение в танце важнейших сторон жизни общества: труда, охоты, войны, религии. Отражение в танце явлений природы. Большое воспитательное и организующее значение танца в жизни первобытного общества.

Танцевальное искусство стран Востока.

Танцевальное искусство стран Востока. 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, карнавалы, 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. Пути развития индийского танца, отраженные в храмовых изображениях и скульптуре. Стили индийского танца: бхаратнатьям, катхак, катхакали, манипури, одисси. Своеобразие индийских праздников и обычаев. Особенности национального костюма.

Танцевальное искусство Древней Греции.

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.

Танцевальное искусство эпохи Средневековья.

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).

Танцевальное искусство эпохи Возрождения.

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.

Балетное искусство Франции XVII века. Академия танца.

Характеристика эпохи: XVII век - эпоха государственности, укрепления государства и власти короля. Пример: Франция и король Людовик XIV - самый влиятельный монарх Европы (1638-1715г.). Франция - центр балетного искусства. Господство стилей классицизм, барокко. Основание Людовиком XIV Королевской Академии танца (1661г.). Преобразования танцевального искусства Пьером Бошаном (ок.1636-1705). Началостановления классического балета. Ведущая роль музыки. Танцевальная музыка в творчестве придворного композитора Жан Батиста Люлли (1632- 1687). Разнообразие жанров театральных представлений. Франция: балет- маскарад, драматический балет, балет с выходами («Королевский балет ночи»). Италия: театр масок комедия дель арте, конный балет. Англия : маски, антимаски. Популярные бальные танцы менуэт и гавот. Основные элементы мужского и женского костюмов (схожесть силуэта). Влияние костюма на манеру исполнения танцев.

Хореографы эпохи Просвещения.

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

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.

Тема 4. Танцевальное искусство XIX века

Бальный танец XIX века.

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.

Романтические образы в хореографии XIX века.

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 Ада-ном. «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. Романтические балеты, идеалом которых стала поэтизация всего земного через раскрытие драматических сюжетов с сильными страстями и контрастными образами героев.

Реалистические образы в творчестве балетмейстера Жюля Перро (1810-1892). Балет Цезаря Пуни «Эсмеральда» (1848г.) - действенный романтический балет (показ реалистической картины средневекового Парижа). Творчество балерины Фанни Эльслер (1810-1884). «Падекатр» Жюля Перро.

Появление развлекательных балетов в хореографии XIX века.

Путь от взлета романтического балета (30-40-е годы) до кризиса второй половины XIX века. Спад интереса к классическому балету, произошедшие изменения: стремление к развлекательности, пестрота художественных приемов, внешние эффекты, тяготение к акробатике. Влияние кризиса на французскую и итальянскую школы классического танца. Балетмейстеры Луиджи Манцотти и Артур Сен-Леон - яркие представители балетных театров Италии и Франции. Балетмейстер Луиджи Манцотти (1835-1905) - грандиозные постановки, балеты-феерии, большое количество участников, главная роль кордебалета, структура представления - большое ревью, технические сложные вариации, отсутствие развернутых характеров. Основные балеты «Эксцельсиор» (1881), «Любовь» (1886), «Спорт» (1897). Артур Сен-Леон (1821-1870) - балетмейстер, сценарист, композитор, дирижер, скрипач - виртуоз. Особенности спектаклей: внешний блеск, обилие сольных танцев, причудливость костюмов, трюки, электрические эффекты, приемы мюзик-холла и варьете тяготение к характерным пляскам. Сотрудничество с композитором Лео Делибом - балет «Коппелия» (1870). Краткое содержание, хореографические приемы и музыкальные особенности балета (новаторская музыка). Вывод: определение положительных и отрицательных сторон развлекательных балетов.

Танцевальное искусство глазами художников.

История живописи рубежа XIX - XX веков, частое обращение художников к танцевальному искусству. Краткая биография и обзор творчества художников, характеристика картин. Эдгар Дега (1834-1917) - французский живописец, представитель импрессионизма. Огюст Роден (1840-1917) - французский художник и скульптор. Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) - французский живописец, график, представитель постимпрессионизма. Анри Матисс (1869-1954) - французский живописец, график, один из лидеров фовистов. Валентин Серов (1865-1911) - русский живописец-передвижник, представитель реализма. После каждой репродукции в качестве обобщения сказанного преподавателем проводится беседа с учащимися и запись основных понятий, краткий анализ художественного произведения, особенности стиля художников.

Тема 5. Народный танец как основа сценической хореографии.

Народно-сценический танец.

Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями и культурой народа. Первобытные пляски. Связь первобытного искусства с трудовой деятельностью человека. Синкретический характер искусства: тесная взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры. Отражение в танце важнейших сторон жизни общества: труда, охоты, войны, религии. Отражение в танце явлений природы. Большое воспитательное и организующее значение танца в жизни первобытного общества.

Профессиональные ансамбли народного танца.

Организация при ЦДКА в 1929 году ансамбля и реорганизация его в 1935 году в Центральный ансамбль песни и пляски Красной Армии. Организация в 1937 году Ансамбля народного танца под управлением И. Моисеева. Включение танцевальной группы в состав Государственного хора им. Пятницкого под руководством Т. Устиновой и В. Хватова (1938г.). Н.

Надеждина – организатор и художественный руководитель ансамбля «Березка» (1948г.)

Второй год обучения

Тема 1. Танцевальное искусство в отечественной хореографии от истоков до XIX века.

Танцевальное искусство Руси

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-культовые. 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.

Русская народная танцевальная культура.

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», «Семера», «Метелица», «Топотуха», «Барыня»).

Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века.

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).

Танцевальное искусство второй половины XVIII века.

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 Ландеи 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.

Крепостной балет.

Причины и история возникновения крепостных театров. Отличительные черты: совершенство устройства, роскошь, пышность, привлечение известных музыкантов, художников, балетмейстеров, формирование крепостной труппы. Пример: труппа графов Шереметевых. Жизнь и творчество крепостной танцовщицы и актрисы Татьяны Васильевны Шлыковой- Гранатовой (1773-1863). Воспитание в домашней театральной школе Шереметевых, учеба у Шарля Ле Пика. Выступления в комедиях, драматических спектаклях, дивертисментах и операх. Ранний уход со сцены. Получение вольной (1803). Распад крепостных усадебных театров и их роль в дальнейшем развитии русского балетного искусства.

Балетный театр на рубеже XVIII-XIX веков.

Общее положение балета. Публичные театры Москвы и Петербурга. Новый подход к оформлению спектаклей (декорации, освещение). Изменение танцевального костюма (ширина и длина юбки, каблуки 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.

Тема 2. Русский балетный театр первой половины XIX века

Пушкинский бал.

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) - гениальный поэт, прозаик и драматург, публицист и историк. Роман «Евгений Онегин» как пример светской петербургской жизни. Образ бала XIX века через строки А.Пушкина. Мужской и женский костюм. Особенность бальных танцев XIX века, влияние стиля романтизм. Многообразие бальных танцев XIX века. Характерные танцы на балах XIX века: фанданго, русская, казачок, кавказская лезгинка.

Первый русский балетмейстер И.Вальберх.

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.

Творчество Шарля Луи Дидло.

Шарль Луи Дидло (1767-1837) - французский танцовщик, балетмейстер, педагог. Учеба в Париже. Работа с Ж. Ж. Новерром и Ж. Добервалем. Балетмейстерский дебют в Лондоне (1788). Приезд в Россию - балетмейстер и руководитель балетной части Петербургского театрального училища.

Основные периоды творчества: 1801-1811гг. - балеты на мифологические сюжеты («Зефир и Флора», «Ацис и Галатя», «Амур и Психея» и др.); 1816-1829 гг. - балеты-пантомимы на исторические, литературные темы, волшебногогероические, сказочные и балеты-комедии («Венгерская хижина», «Рауль де Крекки», «Кавказский пленник», «Хензи и Тао» и др.). Стилистические особенности: влияние стилей сентиментализм и раннего романтизма; интерес к народному танцу; содержательность; принцип слитности музыки, действия и танца; драматургическая логика и стилевое единство. Достижения: внедрение новой педагогики, опиравшейся на деятельность Новерра; разработка новой техники движений: пальцевой техники в женском танце, в мужском танце – высокий прыжок, вращения, заноски, техника групповых полетов; изменение балетного костюма, появление обуви без каблуков на упругой подошве; выдвижение русского балетного театра на одно из первых мест в Европе.

Представители русской балетной школы начала XIX века.

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»).

Романтический балет в России.

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 (1837-1954гг.). 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. -

гастроли 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).

Тема 3. Балетный театр второй половины XIX века - возникновение симфонического балета

Единство оперного и балетного театра. Творчество М.Глинки.

Влияние достижений западноевропейской музыки на творчество М.Глинки. Начало симфонизации балетной музыки на примере танцевальных тем в оперном творчестве великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804-1857). История создания опер, сложность хореографического воплощения, краткое содержание, стилистические особенности, знакомство с музыкой. Опера «Иван Сусанин» (1836): драматическая опера на сюжет из русской истории; сюита национальных характерных танцев («польский» акт); сопоставление русской и польской музыки, опыт использования танца в качестве средства характеристики действующих лиц оперы, основы драматического действия. Опера М.

Глинки «Руслан и Людмила» (1842) по одноименной поэме А. Пушкина. Создание нового типа оперы - эпическая опера-сказка. Объединение в сюжете особенностей многих сказок и былин. Разная музыкальная характеристика образов. Сопоставление мира фантастического с классической балетной сьютой и мира реального с характерными восточными танцами. Показ черт восточной культуры.

Балет П. Чайковского «Лебединое озеро».

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 сьюит, пантомимы, действенного и кордебалетного танцев.

Балеты П. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик».

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. Балет-феерия «Щелкунчик» (1892) - лирикохарактерный 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. Превращение 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.

Балетмейстер Мариус Петипа.

Мариус Иванович Петипа (1819-1910) - французский балетмейстер, в творчестве которого русский балетный театр достиг зенита мировой славы. Краткая биография. Принципы эстетики: сложность партитуры, многоактные спектакли; декоративные, богатые внешние эффекты; отделение танца от пантомимы; сочетание характерных танцев; развитие и изменение пальцевой техники: вращения, прыжки (увеличение темпа и количества); определенная форма построения балетного спектакля: опора на па-де-де (адажио, мужская вариация, женская вариация, общее заключение - кода); значительная роль кордебалета; использование разных выразительных средств - действенный танец, симфонический, классический, характерный танцы. Основные произведения: «Дочь фараона» (1862), «Дон-Кихот» (1877), «Баядерка» и др. Сотрудничество с композитором А.К. Глазуновым - продолжателем традиций балетной симфонической музыки П.И. Чайковского. История создания балета «Раймонда» (1898). Содержание, структура, знакомство с музыкой. Сочетание в балете характерной национальной, полухарактерной и классической сюит: принцип

симфонизма. Достижения: выработка канонов балетного академизма; усовершенствование женского танца, возрождение мужского танца. Вывод: положение балетного искусства России конца XIX века: сохранение классического репертуара, совершенствование хореографической школы.

Тема 4.Реформаторы балетной сцены XX века

Балетный театр XX века.

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. Лаццилин 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.) 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.

Русские исполнители и техника танца в начале XX века.

Первая половина XX века - утверждение новых направлений в русском искусстве. Екатерина Васильевна Гельцер (1876-1962). Василий Дмитриевич Тихомиров (1876-1956) - склонность к академическим традициям в балете, совершенствование выразительных возможностей классического танца; цельность, монументальность, мужественное начало в балете. Пересмотр танцевальных движений, сочинение новых элементов, усложнение старых приемов; совершенствование выразительных возможностей пластики человеческого тела. Михаил Михайлович Мордкин (1880-1944) - пересмотр техники и стилистики классического танца, внесение стихийности, мужественности; экспрессивная подача хореографического текста партии и актерская игра; обогащение балета импровизационными приемами драматической выразительности. Асаф Михайлович Мессерер (1903-1992) - артист-экспериментатор; динамичность образов, выразительность пластики; заострение хореографической формы - увлечение гротеском и эксцентрикой.

«Русские сезоны».

Рассмотреть «Русские сезоны» с разных ракурсов. Организация гастролей. С. Дягилев и М. Фокин. Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) - русский театральный деятель, меценат, организатор и вдохновитель труппы «Русский балет». 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. 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.

Танцовщики «Русских сезонов».

Ярко и увлекательно рассказать о жизни и творчестве лучших танцовщиков «Русских сезонов». Анна Павловна (Матвеевна) Павлова (1881-1931) - балерина, представительница русской школы в мировом балете, символ русского балета для парижан. Вацлав Фомич Нижинский (1889 (1890)-1950) - русский артист балета, балетмейстер. Тамара Платоновна Карсавина (1885-1978) - балерина реалистического направления.

Балетмейстерские работы В.Ф. Нижинского.

Сезон 1912 года - дебют Нижинского в качестве балетмейстера. «Послеполуденный отдых Фавна» (на музыку К. Дебюсси) - античный балет

из профильных поз и мизансцен, напоминающих критские и классические греческие барельефы. Ломка устоявшихся традиций академического балетного спектакля и классического танца. Заимствование принципов стилизации М. Фокина, немелодичность и непрерывность движений, введение в балет неподвижности (предвосхищение стоп-кадра в кинематографе). Пластическая и психологическая неопределенность. Сезон 1913 года - балет «Игры» (на музыку К. Дебюсси). Влияние на хореографию методики Э. Ж. Далькроза. Стремление отразить в хореографии музыкальную полиметрию, сложность хореографического воплощения. Новая техника выразительности В. Нижинского. Внешнее оформление спектакля: замена балетных пачек на современные спортивные костюмы, спортивные атрибуты. Несочетаемость музыки и хореографии (стилизация теннисных поз и движений, резкий контур рук, неестественно согнутые запястья, напряженность поз, отказ от пуантов и выворотности). Основа балета - смена позиций. Неготовность зрителя к восприятию новаторской хореографической лексики. Влияние хореографического стиля балета «Игры» на современников и последователей В. Нижинского. Утверждение авангардных норм музыки XX века. Мировое признание балета «Весна священная» (1929).

Балетмейстер - новатор К. Голейзовский

Касьян Ярославич Голейзовский (1892-1970). Биография и обзор творчества. Творческая и артистическая семья (мать - артистка балета, отец - оперный певец); поступление в Московскую театральную школу, обучение живописи у Врубеля и посещение Строгановского училища; интерес к иностранным языкам, игра на скрипке, занятия спортом, окончание драматических и режиссерских курсов. 1909 год - зачисление в труппу Большого театра. Усиленное занятие балетмейстерской деятельностью и педагогической работой. Поиск новых путей развития балета, желание экспериментировать, стремление к более полному воплощению

человеческих чувств и устремлений на сцене. Оригинальность, нестандартность постановок. Ведущая форма творчества - миниатюра.

Попытки синтезировать классический танец, достижения А. Горского и М. Фокина, пластический танец А. Дункан. Глубокое изучение национальных культур. Принцип асимметрии в хореографии и костюме. Контраст двух миров: мира лирической созерцательности и бездушного деспотизма. Тема протеста против насилия. Схожесть хореографии с многофигурной скульптурой. Условные приемы построения массовых танцев, единство пантомимы и танца. Новое решение сценического пространства - использование площадок, помостов, лестниц на черном или белом фоне. Соединение в балетных костюмах египетского мотива с искусством XX века.

Педагогическая деятельность А.Вагановой.

Агриппина Яковлевна Ваганова (1879-1951) - балерина, педагог, профессор хореографии, автор первой книги о науке классического танца. Биография и обзор творчества. Учеба в Петербургском театральном училище (с 1889г.) у А. Облакова, Е. Вязем, П. Гердт, трудолюбие и осмысленный подход к занятиям. Поступление в труппу Мариинского театра артисткой кордебалета. Академия танца им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По окончании 7 класса (первого года обучения) учащиеся должны знать и уметь:

- знание балетной терминологии;
- знание средств создания образа в хореографии;
- знание образцов классического наследия балетного репертуара;
- знание основных этапов развития хореографического искусства;

- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства исторических эпох.

По окончании 8 класса (второго года обучения) учащиеся должны знать и уметь:

- знание образцов классического наследия балетного репертуара;
- знание основных этапов развития хореографического искусства;
- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- знание имен выдающихся представителей и творческого наследия русского и советского балета;
- знание основных этапов становления и развития русского балета;
- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, олимпиады. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного

зачёта. Дифференцированный зачет в рамках промежуточной аттестации проводятся за пределами аудиторных учебных занятий в 14 полугодии.

Контрольные уроки дифференцированные зачёты могут проходить в виде письменных работ; устных опросов, тестирования.

По завершении изучения предмета «История хореографического искусства» проводится итоговая аттестация в форме экзамена.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя средства и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки

На зачете или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения.
4 («хорошо»)	Отметка отражает ответ с небольшими недочетами.
3 («удовлетворительно»)	Ответ с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, не раскрыта тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.

Согласно ФГТ, данная система оценки является основной.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области хореографического искусства.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 учащихся, количество учеников в группе, возрастные особенности учащихся.

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

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми балетными спектаклями как классического, так и национального направления. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания о балетном искусстве с существующей практикой создания балетных спектаклей. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой о балете, журнальными и газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные постановки.

Рекомендуется проводить встречи учащихся с режиссерами и актерами музыкальных и драматических театров, организовывать посещение музеев, выставок, просмотр фильмов-балетов.

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на

диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля, выступления хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или рецензии на балетный спектакль.

2. Рекомендации по применению методов организации образовательного процесса, направленных на обеспечение качественной теоретической и практической подготовки

Урок. Основная форма учебного процесса в освоении основных образовательных программ. 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.

Реферат. Форма работы, позволяющая самостоятельно освоить один из разделов программы учебного предмета.

Рекомендуемый план реферата:

- 1) тема, цель работы;
- 2) изложение содержания, которое раскрывает тему;
- 3) результаты работы;
- 4) выводы;
- 5) использованная литература и другие источники.

Написание реферата можно использовать как один из видов итоговой аттестации по теоретическим предметам.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, олимпиадам. Консультации могут

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Цель: формирование у учащегося способностей к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формирование умения использовать справочную и специальную литературу.

Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана выполнять несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);
- развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно добывать знания из различных источников);
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Систематическая самостоятельная работа:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.).

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Основная литература

1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н. Александрова. – СПб: Лань, 2011
2. Бахрушин Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – М.: Просвещение, 1973
3. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. СПб: Лань, Планета Музыки, 2008
4. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 1987
5. Ванслов В.В. В мире искусств / В.В.Ванслов. – М.: Знание, 2003
6. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. Планета Музыки. 2009
7. Деген А.Б. Балет. 120 либретто. Композитор. СПб, 2008

8. Деген А.Б. Мастера танца. Музыка. М., 1994
9. Дубкова С.А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова. – М.: Белый город, 2009
10. Еремина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время.– М.: Планета музыки, 2010
11. Жемчугова П.П. Балеты. СПб: «Литера», 2010
12. Житомирский Д.В. Балеты Чайковского. Гос. муз. издательство. М., 1957
13. Иванов В.Г. Русские танцовщики XX века / – Пермь, 1994
14. Красовская В.М. Балет сквозь литературу. – СПб: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, 2005
15. Красовская В.М. История русского балета: учебное пособие / СПб: Лань, 2008
16. Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб: Лань, Планета Музыки, 2012
17. Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 2008
18. Никульский А. Балерины. Издательское содружество. М., 2008
19. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1985
20. Слонимский Ю.И. Советский балет. Материалы к истории советского балетного театра. М.-Л.: «Искусство», 1950
21. Соловьев Н.В. Мария Тальони. СПб: Лань, Планета Музыки, 2011
22. Худяков С.Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 2009
23. Эльяш Н.И. Образцы танца. - М., 1970

2. Дополнительная литература

1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004
2. Богданов-Березовский В.М. Галина Сергеевна Уланова. – М.: Искусство, 1961
3. Брун В. История костюма от древности до нового времени. М., 1999

4. Ваганова А. Статьи, воспоминания, материалы. – Л., 1958
5. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. СПб: Лань, Планета Музыки, 2010
6. Гольцман А.М. Советские балеты. Советский композитор. М., 1985
7. Демидов А. Лебединое озеро. М., Искусство, 1985
8. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры / худож. В. Косоруков. – М.: Дет. лит., 1989
9. Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и исторических анекдотах для детей и родителей. – М.: «Конец века», 1995
10. Константинова М. Спящая красавица. М., Искусство, 1990
11. Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.: Фолиум, 2003
12. Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». М., 1972
13. Надеждина Е.Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы развития советского балета). Изд. «Знание». М., 1964
14. Нанн Д. История костюма 1200-2000. М., Артель АСТ, 2003
15. Журнал «Балет» («Советский балет») с 1980 г. по 2011 г.
16. Плисецкая М.М. Читая жизнь свою. М.: АСТ, 2010
17. Тимофеева Н.П. Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. – М.: Просвещение, 1996
18. Русский балет: энциклопедия / под ред. А.П. Горкина. – М.: Согласие, 1997
19. Энциклопедия «Балет». CD, 2003

3. Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров

1. Видеозаписи балетных спектаклей (фрагменты) в различных редакциях с участием выдающихся исполнителей:

- «Анюта» - телевизионный балет на музыку В.Гаврилина

- «Бахчисарайский фонтан» А.Асафьев
- «Баядерка» Л. Минкус
- «Дон Кихот» Л.Минкус
- «Жар-птица» И.Стравинский
- «Жизель» А.Адан
- «Золушка» С. Прокофьев
- «Каменный цветок» С.Прокофьев
- «Конек-Горбунок» Ц.Пуни
- «Коппелия» Л.Делиб
- «Красный мак» Р.Глиэр
- «Лебединое озеро» П.Чайковский
- «Петрушка» И.Стравинский
- «Пламя Парижа» А.Асафьев
- «Раймонда» А.Глазунов
- «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев
- «Сильфида» Л.Левенскольд
- «Спящая красавица» П.Чайковский
- «Тщетная предосторожность» Л.Герольд
- «Шопениана»
- «Щелкунчик» П.Чайковский
- «Эсмеральда» Ц.Пуни

2. Видеозаписи концертных номеров:

- из серии выпусков «Мастера русского балета»;
- с конкурсов и фестивалей различных направлений;
- Государственного ансамбля народного танца им. И.А.Моисеева;
Государственного академического хореографического ансамбля
танца «Березка»; Государственного хора имени М.Пятницкого;

Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А.В.Александрова, Театра танца «Гжель» и др.

3. Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, Дж.Баланчина и др.
4. Видеозаписи балетных спектаклей и концертных номеров с участием выдающихся современных исполнителей.
5. Видеозаписи (фрагменты) мюзиклов, оперетт, опер и т.д.