МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ **ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»** **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ** **ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА** **В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА** **ПО.02. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ** **ИСТОРИКО - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА** **ПРОГРАММА** **ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ** **ПО.02. УП.01.** **БЕСЕДЫ О ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ** **2016 год**

Структура программы

* Пояснительная записка
* Методические рекомендации
* Итоговые требования
* Примерный тематический план
* Содержание курса
* Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная общеразвивающая программа рассчитана на два года обучения, третий и четвёртый год обучения. Рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут (учебный час).

Целью программы «Беседы о хореографическом искусстве» является приобщение учащихся к истории формирования балетных жанров, знакомство с этапами развития танцевального искусства, различными видами балетных спектаклей, выразительными средствами хореографического искусства.

Беседы должны вестись в доступной для учащихся живой, увлекательной форме, сопровождаться прослушиванием музыки, показом иллюстраций картин, видеофильмов.

Необходимо организовать посещение концертов ансамблей народного танца, балетных спектаклей, просмотры кинофильмов, посвященных танцевальному искусству с последующим разбором и обсуждением увиденного.

В связи с отсутствием специально предназначенных для хореографических школ и школ искусств учебно-методических пособий по данному предмету, распределение материала в пределах часов, отведенных на каждую тему, дается примерно.

Данная программа предназначена в помощь преподавателям хореографических школ и школ искусств, ведущих предмет «Беседы о хореографическом искусстве».

Методические рекомендации

Изучение предмета «Беседы о хореографическом искусстве» 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 музыкального развития учащихся, количество учеников в группе (классе), возрастные особенности учащихся.

При изучении предмета «Беседы о хореографическом искусстве» следует широко использовать знания учащихся по другим учебным дисциплинам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя предмета знание образовательных программ смежных дисциплин. В результате творческого контакта преподавателей различных дисциплин удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся чаще 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.

Мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в различных формах: в форме письменной работы на уроке, беседы на уроке, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы (реферата).

Итоговые требования:

В конце изучения всего курса проводится контрольный урок.

Формы проведения контрольного урока:

* собеседование,
* защита реферата,
* письменная работа.

При проведении контрольного урока необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	**Наименование тем**	**Кол-во учебных часов**
1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4	**1 класс** **Введение.** **ХОРЕОГРАФИЯ - КАК ВИД ИСКУССТВА** Выразительный язык танца, его особенности. Музыкально-хореографический образ. Исполнительские средства выразительности. Виды и жанры хореографии. **НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ** Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями, культурой народа. Первобытные пляски. Профессиональные ансамбли народного танца. **БАЛЕТ - КАК ВИД ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА** Синтез искусств в балете: музыка, хореография, литература, изобразительное искусство. Создание балетного спектакля. Народные истоки сценической хореографии. Зарождение балетного театра. Оперы-балеты Ж. Люлли. Комедии-балеты Ж. Мольера. Реформатор балетного театра Ж. Ж. Новер. Романтический балет и его представители: М. Салле, М. Камарго, Ф. Эльслер, Ж. Перро и другие (по усмотрению педагога). Балеты: Х. Левеншелль «Сильфида», А. Адан «Жизель», Ч. Пуньи «Эсмеральда». Контрольные уроки **2класс** **РУССКИЙ БАЛЕТ** Основные черты русского балета (краткий исторический обзор). Романтизм в русском балете. Симфонические балеты П. И. Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». А.К. Глазунов. Балет «Раймонда». Русские балетмейстеры: М. Петипа, И. Вальберхт, К. Дидло, А. Горский, М. Фокин, Л. Иванов (по усмотрению педагога). **СОВЕТСКИЙ БАЛЕТ** Основные черты советского балета (краткий обзор). С. С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта», «Золушка». Советские балетмейстеры: Ф. Лопухов, Ю. Григорович, Л. Якобсон, К. Сергеев, И. Бельский, Р. Захаров, В. Чабукиани. Выдающиеся исполнители: А. Павлова, Г. Уланова, М. Плисецкая, А. Мессерер, В. Васильев, В. М. Лиепа, М. Лавровский, К. Максимова, Р. Стручкова и другие (по усмотрению педагога). БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ Происхождение бального танца. Танцевальные народные истоки бального танца. Танцевальная культура ХVI – ХIХ веков (музыка, костюм, прическа). Современный танец и его особенности (музыка, стиль исполнения). Итоговые контрольные уроки	**33 часа** 1 4 8 16 4 **33 часа** 13 11 6 3
	Итого:	**66 часов**

Содержание курса.

Первый год обучения

Раздел 1

Хореография как вид искусства.

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

Балет, как часть национальной культуры. Хореография как вид искусства. Ее специфические особенности и выразительные средства. Условная природа балета. Связь искусства хореографии с другими видами искусства. Исполнительские средства выразительности: позы, жесты, мимика, танцевальная лексика, рисунок танца.

1.2.Виды и жанры хореографии.

Общее понятие вида, жанра. Классический танец, народный танец, исторический танец, бальный танец, современный танец, спортивный танец.

Раздел 2.

Народный танец.

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

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

2.2.Профессиональные ансамбли народного танца.

Организация в 1937 году Ансамбля народного танца под руководством И. Моисеева.

Ансамбль народного танца под руководством П. Вирского.

Включение танцевальной группы в состав Государственного хора имени М. Пятницкого под руководством Т. Устиновой и В. Хватова (1938г.).

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

Организация при ЦДКА в 1929 году ансамбля, реорганизованного в 1935 г. в Центральный ансамбль песни и пляски Красной Армии.

Раздел 3.

Балет как вид театрального искусства.

3.1.Синтез различных видов искусств в балете. Создание балетного спектакля.

Роль и взаимное влияние различных видов искусств - музыкального искусства, хореографического искусства, живописного искусства, литературы и др. – в создании балета.

Значение литературного первоисточника. Роль либреттиста, композитора, хореографа, исполнителя в создании балетного спектакля.

3.2. Народные истоки сценической хореографии. Зарождение балетного театра. Оперы-балеты Ж.Б. Люлли, комедии-балеты Ж. Б. Мольера. Реформатор балетного театра Ж. Ж. Новер.

Возникновение балетного искусства во Франции (ХШ-ХIV века). Фольклорная основа народных и придворных танцевальных форм. Основание Королевской академии танца. Близость форм бытового придворного и сценического танца.

Жан Батист Люлли - композитор, определивший стиль французской придворной оперы в XVII веке. Создание многочисленных образцов танцевальной музыки; балетные сцены в операх Ж. Б. Люлли, музыка для балетов-комедий Ж.Б.Мольера.

Жан Батист Мольер. Балеты-комедии Ж.Б.Мольера. Обогащение хореографии новыми приемами, слияние в них пластики, пантомимы, танца с другими компонентами сложного сценического действия. Балеты: «Докучные», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Господин де Пурсоньяк».

Жан Жорж Новер (XVIII век). Обоснование Ж. Ж. Новером самостоятельности балетного театра, его отделения от оперы и драмы. «Письма о танце». Создание сюжетного балета-пьесы, построенной по законам драматургии. Требования художественного единства всех компонентов спектакля - музыки, хореографии, сценического оформления, костюмов, исполнителей. Обоснование действенного танца, как главного выразительного средства балета. Основные этапы творческой биографии Ж. Новера (общие сведения).

Ученик Новера – Жан Доберваль - и его балет «Тщетная предосторожность» (музыка неизвестного композитора).

3.3. Романтический балет и его представители: М. Салле, М. Камарго, Ф. Эльслер, Ж. Перро и др. Балеты «Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда».

Романтизм - художественное направление в искусстве конца ХVIII – первой половины ХIХ в. Общая характеристика романтизма.

Мари Салле и Мари Камарго – краткая характеристика творчества.

Фанни Эльслер - краткая характеристика творчества.

Жюль Жозеф Перро. Краткая характеристика творчества. Социальные, демократические мотивы в его творчестве, связь с современной литературой. Четкая драматургическая основа его спектаклей, создание ярких образов героев, их психологическая глубина, многоплановость. Мастерство в построении массовых сцен.

Балет Х. Левеншелля «Сильфида». Гибель идеальной мечты в столкновении с реальной действительностью – основная идея балета. Краткое содержание балета.

Балет А. Адана «Жизель»– вершина романтического балетного репертуара. Краткая характеристика спектакля.

Балет Ч. Пуньи «Эсмеральда». Краткая характеристика спектакля.

Выразительные средства романтического балета, его влияние на дальнейшее развитие мировой хореографии.

Второй год обучения

Раздел 4.

Русский балет.

4.1.Основные черты русского балета (краткий исторический обзор).

Традиции русского народного танцевального искусства. Отражение в народном танце явлений природы, труда, быта, нравов и обычаев народа, его национального характера.

Виды народной пляски: хоровод, парный танец, танец - импровизация, перепляс и их характеристика. Связи народного танца с песней. Стиль, манера, техника исполнения (областные особенности композиционного построения, стиля исполнения танца, характерные черты мужского и женского танца).

Скоморохи - первые профессиональные танцоры на Руси.

Влияние народного танцевального искусства на формирование эстетических требований к сценическому танцу.

Придворный театр Алексея Михайловича, первые балетные представления.

Реформы Петра I, бытовая хореография при Петре I.

Зарождение танцевальной школы в России в недрах казенных учебных заведений (Шляхетский корпус, деятельность Ланде), открытие профессиональной школы в Петербурге и в Москве.

Придворные балетные представления в России, открытие публичных театров в Петербурге и Москве. Деятельность мастеров европейского балета в России: Ф. Хильфердинга, Г. Анджиолини.

4.2 . Романтизм в русском балете.

Балет в 30-е годы ХIХ века. Особенности русского романтизма.

Филипп и Мария Тальони, Жюль Перро и Фанни Эльслер в России. Влияние их творчества на русский балетный театр. Балеты романтического репертуара в России. «Жизель» в России.

Освоение русскими исполнителями стиля и приемов романтического балета.

Екатерина Санковская. Близость ее творчества передовым идеям эпохи. Творческий портрет Санковской.

Елена Андреянова. Глубина и содержательность созданных ею сценических образов, национальный склад ее дарования. Творческий портрет Андреяновой.

4.3. Симфонические балеты П. И. Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

Балеты П. И. Чайковского и их роль в укреплении национальной русской балетной школы. Творческая встреча М. Петипа с П. И. Чайковским.

Балет «Спящая красавица» - одно из крупнейших достижений русской культуры: симфоническая драматургия балета, значительность и выразительность образов спектакля, их оптимистический характер.

Балет «Лебединое озеро». Участие М. Петипа в создании балета. Характеристика II и IV актов балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» в постановке Л. Иванова. Открытие новых пластических приемов, создание образа Лебедя, пластическая симфония «лебединых» картин.

Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Л. Иванова. Характеристика спектакля.

4.4. А. К. Глазунов «Раймонда».

Творческая встреча М. Петипа с А. К. Глазуновым. Балет «Раймонда». Открытие дальнейших путей симфонизации танца. Краткая характеристика балета.

4.5. Русские балетмейстеры: М. Петипа, И. Вальберх, К. Дидло, А. Горский, М. Фокин, Л. Иванов и др. (по усмотрению педагога).

Мариус Иванович Петипа. Биографические данные, этапы творческого пути.

Иван Иванович Вальберх. Краткая характеристика творчества.

Шарль (Карл) Луи Дидло. Ш. Дидло и его роль в развитии русского балета. Связь искусства Ш. Дидло с идеями эпохи декабристов. Пушкинские балеты Дидло. Ученики Ш. Дидло: Е. Колосова, Н. Данилова, А. Истомина, Н. Гольц.

Александр Алексеевич Горский. А. Горский и московский балет. Пересмотр Горским академических традиций при постановках спектаклей классического репертуара: П.И. Чайковский «Лебединое озеро», А. Адан «Жизель», А.К. Глазунов «Раймонда». Стремление А. Горского к драматургической логике и оправданности действия, исторической точности обстановки; смелость и новизна режиссерских приемов, отказ от условного жеста в пантомиме, отказ от симметрии, принцип «живописного» построения массовых сцен.

Михаил Михайлович Фокин. Краткие биографические сведения. М.М. Фокин - выдающийся танцовщик. Педагогическая деятельность М.М. Фокина. Две основные линии в творчестве М.М. Фокина: создание пластической драмы и создание постановок, воспроизводящих стиль прошедших эпох. Обращение М.М. Фокина к инсценировкам классических музыкальных произведений. Балетные постановки - «Шопениана» на музыку Ф. Шопена и «Арагонская хота» на музыку М.И. Глинки – как высшее достижение Фокина в этой области. Постановка танцев в опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила» и «Половецких плясок» в опере А.П. Бородина «Князь Игорь» – крупнейшее достижение русской и мировой хореографии.

Лев Иванович Иванов. Основные этапы творческого пути.

Раздел 5

Советский балет.

5.1. Основные черты советского балета. Краткий обзор.

Балетный театр первых послереволюционных лет. Балетный театр 30-х годов. Советский балет в годы Великой Отечественной войны. Балет в 60 – 80 годы.

5.2. Балеты С. С. Прокофьева: «Ромео и Джульетта», «Золушка».

Балет «Ромео и Джульетта» - спектакль шекспировского масштаба. Конфликт двух жизненных позиций – основа создания многогранных, психологически глубоких образов главных героев. Богатство пластических красок, разнообразие и убедительность режиссерских приемов, мастерство в решении массовых сцен. Цельность драматургии, образная яркость и насыщенность действия при номерной структуре спектакля – новое направление в балетном театре.

Балет «Золушка» в постановке Р. Захарова – спектакль о возвышающей силе любви, торжестве доброты, трудолюбия, мужества. Последующие постановки балета.

5.3. Советские балетмейстеры: Ф. В. Лопухов, Ю. Григорович, Л. Якобсон, К. Сергеев, И. Бельский, Р. Захаров, В. Чабукиани и др.

Федор Васильевич Лопухов. Поиски Ф. В. Лопухова новых хореографических форм и выразительных возможностей балетного театра. Значение творчества Ф. Лопухова в развитии советского балета.

Юрий Николаевич Григорович. Новые постановки классических балетных спектаклей: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель» и др.

Леонид Вениаминович Якобсон. «Хореографические миниатюры» - жанр «малых форм» советского балетного театра. Создание Л.В. Якобсоном балетной труппы «Хореографические миниатюры».

Константин Михайлович Сергеев. Проблемы расовой дискриминации – ведущая тема балета К. Караева «Тропою грома». Использование африканского фольклора.

Игорь Дмитриевич Бельский. Балет А.П. Петрова «Берег надежды» - социальная направленность балета.

Ростислав Владимирович Захаров. Пушкинская тема в творчестве Захарова. Балет Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Общая характеристика балета.

Вахтанг Михайлович Чабукиани. Театр Шекспира в балете А.Д. Мачавариани «Отелло».

5.4. Выдающиеся исполнители: А. Павлова, Г. Уланова, М. Плисецкая, А. Мессерер, В. Васильев, К. М. Лиепа, М. Лавровский, Е. Максимова, Р. Стручкова и др. (по усмотрению педагога).

Краткая характеристика исполнительского искусства вышеуказанных мастеров.

Раздел 6.

Бальный танец.

6.1. Проникновение в Россию зарубежного бального танца.

Учреждение Петровских ассамблей в Петербурге (1718 г.). Танцы на ассамблеях. Исполнение наряду с зарубежными бальными танцами русских народных плясок. Быстрое распространение бальных танцев (французская кадриль, менуэт, гавот алеман) в широких кругах населения.

6.2. Танцевальная культура ХVIII – ХIХ веков (музыка, костюм, прическа, этикет).

Роль костюма и прически в истории человеческой культуры. Эстетическое формирование костюма на основе его функционального значения. Национальные костюмы. Понятие «моды».

Пути и общие закономерности развития костюма и прически. Общие тенденции развития в рамках художественного стиля эпохи. Прически, новое в косметике, парики.

Роль Франции в развитии культуры ХVIII века. Краткая характеристика политического, экономического положения этого периода. Париж – диктатор моды.

Заподноевропейский и русский костюм ХIХ века. Общая характеристика эпохи.

6.3. Современный танец и его особенности.

Айседора Дункан. Творчество Айседоры Дункан и ее влияние на развитие современного танца. Пластический и ритмопластический танец, его жизнь и судьба в России.

Современный танец - спорт или искусство? Различные направления и стили исполнения современного танца.

Используемая литература:

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

2. Бахрушин Ю. А. Сценическая история балета П.И. Чайковского. В сборнике:

* Чайковский и театр. - М.,1940
* Конорова Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства. - М.,1963

3. Конорова Е. В. Роль танца в эстетическом воспитании школьников. - М., 1963

4. Красовская В.М. Русский балетный театр начала. ХХ века. Том 1: Хореографы. - Л., 1971

5. Эльяш Н. И. Образцы танца. - М., 1970

6. Журнал «Балет» 1995: №№ 3,4,5

7. Журнал «Балет» 1996: №3