Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств «Фольклорная» г. Кирова

Программа рассмотрена
и принята к утверждению
Педагогическим советом
ДШИ «Фольклорная»
г. Кирова
Протокол № 1 от «29»08 2023 г.

Утверждаю:
Директор МБУ ДО
ДШИ «Фольклорная» г. Кирова
_____Я.А.Житник
Приказ №12 от «31» 08 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

Возраст детей – 10-14 лет

Срок реализации – 1 год

Киров 2023

Разработчик: преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО ДШИ «Фольклорная» г. Кирова **Торочкова Ирина Анатольевна**

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;*
- *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

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также на основе программ для хореографических отделений школ искусств. Москва, 1987 г.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 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.

Предмет «Беседы об искусстве» является очень важным в цикле специальных дисциплин учебного плана хореографического отделения, так как он даёт возможность учащимся обобщить и осмыслить сведения о хореографии, полученные в процессе изучения других предметов, глубже разобраться в сложных явлениях, происходящих в искусстве, понять ту важную роль, которую оно играет в общественной жизни.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы учебного предмета составляет 4 года.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета.

Занятия проводятся один раз в неделю (34 недели) по 1 академическому часу. В год – 34 часа, всего за весь курс изучения предмета - 136 часов.

Таблица 1

Год обучения	1	2	3	4
Недельная аудиторная нагрузка	1	1	1	1
Максимальная нагрузка (в часах)	136			
Количество часов на аудиторную нагрузку	136			

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

мелкогрупповые от 4 до 10 человек, продолжительность урока – 45 минут. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

5. 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.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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».

7. 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).

8. 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 «Беседы об искусстве», оснащаются учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами).

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

II Содержание учебного предмета

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве»:

Таблица 2

Класс	Распределение по годам обучения			
	1	2	3	4
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	34	34	34	34
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1	1
Общее количество часов на удиторные занятия	136			

2. Требования по годам обучения

Предмет является основополагающим в формировании мировоззрения учащихся в области хореографического искусства, определяет знания основных этапов развития хореографического искусства, становления и развития искусства балета, основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений, балетную терминологию, знакомит с творчеством выдающихся мастеров балета прошлого и настоящего.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» раскрывает следующие темы:

формирование, преемственность и закономерности развития основных этапов зарубежной и отечественной хореографии;

творческая деятельность великих балетмейстеров, танцовщиков; произведения классической, народной, бытовой и современной хореографии.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Первый год обучения
История развития танца

Таблица 3

№ п/н	Название темы	Количество часов
1.	Танец как искусство. Выразительные средства танца.	1
2.	Виды хореографического искусства	1
3.	Танец первобытного общества	1
4.	Танец в Древнем Египте	1
5.	Танец в Древней Греции	2
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
6.	Танец эпохи Средневековья: • бранли, бассдансы	1
7.	Танец эпохи Возрождения: • танцевальная сюита (вольта, гальярда, куранта)	2
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
8.	Бальные танцы XV-XVIII вв.» (общая характеристика): • Павана • Аллеманда • Жига • Сарабанда • Гавот • Менуэт	1 1 1 1 1 1 1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
9.	Танцевальное искусство в России XVIII-XIX вв. Ассамблеи Петра 1	2
10.	Костюмированный бал (музыка, костюм, причёска, этикет)	3
11.	Основные танцы бала и использование их композиторами в операх и балетах: • Полонез • Вальс • Полька • Котильон, галоп • Кадриль • Мазурка	 2 2 1 1 1 2

	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
	ВСЕГО	34

Содержание тем

1. **Танец как искусство.**

Танец и пантомима. Выразительные средства танца.

2. **Виды хореографического искусства.**

Классический, народный, историко-бытовой, фольклорный танцы, пантомима, балет, характерный и бальный танцы.

3. **Танец первобытного общества.**

Связь первобытного искусства с трудовой деятельностью человека. Синкретический характер первобытного общества: связь пения, танца, пантомимические игры. Отражение в танце важнейших сторон жизни первобытного общества; труда, охоты, войны, религии, явлений природы.

4. **Танец в Древнем Египте.**

В Древнем Египте существовали даже особые музыкально-танцевальные школы, где готовили танцовщиц и музыкантов.

Виды танцев: священные, домашние, обрядовые.

5. **Танец в Древней Греции.**

Влияние древнегреческой культуры и искусства на развитие культуры и искусства человечества в последующие эпохи.

Связь с мифологией. Глубокая связь танцевального искусства с жизнью, бытом греческого общества (танцы ритуальные, общественные, воинские, бытовые).

Значение театра в Древней Греции. Жанры театрального танца и их краткая характеристика.

6. **Танец эпохи Средневековья.**

Народная танцевальная культура эпохи Средневековья. Появление форм бытового танца (бранли и их характеристика).

Танцы в представлении гистрионов. Аристократические танцы (бас-дансы), их характеристика, стиль, манера, техника.

7. **Танец эпохи Возрождения.**

Расцвет культуры в эпоху Возрождения.

Рост популярности танцевального искусства, обогащение его видов и форм. Народное танцевальное искусство – источник новых танцевальных форм. Танцевальная сюита (вольта, гальярда, куранта).

8. **Бальные танцы XV-XVIII вв.**

Различие народной и аристократическо-танцевальной культуры. Развитие форм бытового придворного танца: павана, алеманда, жига, сарабанда, гавот, менуэт. История возникновения, манера исполнения, влияние придворного этикета, костюм.

9. **Танцевальное искусство в России XVIII-XIX вв. Ассамблеи Петра I.**

- Реформы Петра I, их влияние на изменение быта русского общества; бытовая хореография при Петре I.
- Пётр I сыграл огромную роль в развитии танцевального искусства в России. В 1718 году он издаёт указ об ассамблеях. Одной из целей их было

воспитание придворного общества в духе европейского жизненного уклада.

10. **Костюмированный бал.**

Бал становится «лирическим центром» общественной жизни эпохи.

Культура бального поведения. Какую роль играли балы для светского человека? Разновидности балов; чем были балы для подростков.

Роль костюма и причёски в истории человеческой культуры. Общие тенденции развития в рамках художественного стиля эпохи. Русский костюм XIX века.

11. **Основные танцы бала и их использование композиторами в операх и балетах.**

Полонез, вальс, полька, мазурка, кадриль – основные танцы бала. Их характеристика.

Использование их композиторами – классиками

Второй год обучения

Таблица 4

1.	**Бальные танцы XX-XXI вв. (общая характеристика):** • Танго • Чарльстон • Рок-н-ролл • Ламбада, макарена • Фокстрот, твист • Буги-вуги, джайв • Самба, румба, пасодобль	 1 1 1 1 1 1 1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
2.	Народный танец и его выразительные средства	1
3.	Русская народная пляска. Виды плясок (барыня, камаринская, кадриль)	1
4.	Хороводы и их особенности	1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
5.	Танцы народов Европы и мира и их использование композиторами классиками: • Трепак (русский танец) • Украинский (гопак)	1
	• Белорусский (крыжачок, бульба)	1
	• Грузинский (лезгинка) • Норвежский халлинг • Венгерский чардаш	1
	• Польские танцы из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки	1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
6.	Ансамбли народного танца: • Государственный академический ансамбль народного танца России под руководством И. Моисеева (видео)	2

	• Ансамбль «Берёзка» Л.Надеждиной • Танцевальный коллектив при Государственном русском народном хоре им. Пятницкого	1
	• Коллективы Вологодской области	1
	• Ривер данс (видео)	1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
7.	Классический танец, его происхождение	2
8.	Балет как вид искусства и история его рождения: • Создатели балета • Строение балета • Костюм в балете	1 1 1 1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
9.	Зарождение балетного театра, оперы-балеты Ж.Б. Люлли, комедии-балеты Ж.Б.Мольера	1
10.	Жан Жорж Новер и его «Письма о танце и балетах»	1
11.	Ж. Доберваль – создатель жанра балета - комедии	1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
	ВСЕГО:	34

Содержание тем

1. **Бальные танцы XX-XXI вв.**

XX в. – век характеризуется сменой стиля, подвижностью ритмов, появлением новых бальных танцев; латиноамериканского происхождения: пасодобль, румба, самба, фокстрот, твист, чарльстон, буги-вуги, ча-ча-ча, рок-н-рол, джайв, танго, ламбада, брейк. Стандартизация танцев и включение их в Международную программу соревнований. Танцевальные турниры.

История возникновения танцев, страны, где они зародились, основные танцевальные движения, ритмические формулы танцев, особенности музыки и сфера их бытования.

2. **Народный танец и его выразительные средства.**

Народный танец всё время развивается. Основные источники содержания танца: трудовая деятельность, природно-климатические условия, жизненный уклад народа, домашнее хозяйство.

3. **Русская народная пляска. Виды плясок (барыня, камаринская, кадриль).**

Народная хореография – искусство живое и изменяется сообразно времени и событиям общественной жизни.

Русская пляска – любимый жанр народа. Сольные, парные, массовые пляски. Основные элементы русского народного танца. Виды массовых плясок, когда возникли?

4. **Хороводы и их особенности.**

Хоровод – самый древний вид танца. Построение хороводов, количество исполнителей, с чем связан; группы хороводов (орнаментальный, игровой), состав участников.

5. **Танцы народов Европы и мира и их использование композиторами – классиками.**

Танец выражает чувства людей в движениях и жестах. У каждого народа есть танец, в котором выражено наиболее яркие черты национального характера (трепак, украинский гопак, белорусский крыжачок, грузинская лезгинка, норвежский халлинг, венгерский чардаш, польские танцы из оперы «Иван Сусанин»).

6. **Ансамбли народного танца.**

Ансамбль народного танца – новый жанр в советской хореографии (ансамбль народного танца России под руководством И.Моисеева, ансамбль «Берёзка» Н.Надеждиной, танцевальный коллектив при Государственном русском народном хоре им.Пятницкого).

Развитие самодеятельного танцевального искусства и его роль в эстетическом воспитании молодёжи. Знакомство с ирландскими народными танцами на примере коллектива «Ривер Данс».

7. **Классический танец, его происхождение.**

Понятие термина «классика», формирование классического танца путём долгого и тщательного отбора. Он вбирал в себя достижения различных танцевальных культур, с глубокой древности перерабатывал движения народных плясок.

Создание в XV в. профессиональной танцевальной терминологии; трактаты по хореографии (Фабрицио Карозо, Туано Арбо) открытие в XVII в. Королевской академии танца (Пьер Бошан). Его роль в развитии классического танца. XVIII в. Ж.Ж.Новерр и его книга «Письма о танце и балетах». Изменения в классическом танце с появлением балетной обуви в XIX в.. Классический танец в XX в.

8. **Балет как вид искусства и история его рождения.**

Единство в балете разных видов искусства: хореографии, музыки, литературы, изобразительного искусства. Создатели балета (сценарист, композитор, балетмейстер, художник).

Строение балета. Хореографическая драматургия, хореографические формы балетного спектакля: вариации, монологи, дуэты и т.д.) Сценарная драматургия балета, фабула, тема, сюжет, идея. Роль музыки в балете. Роль декоративно-прикладного искусства в балете. Этапы развития балетного костюма, декорационное искусство, роль цвета, света в оформлении балетного спектакля.

9. **Зарождение балетного театра. Оперы-балеты Ж.Б. Люлли, комедии-балеты Ж.Б.Мольера.**

Возникновение балетного искусства во Франции (XIII-XIV в.в.). Основание Королевской Академии танца. Ж.Б. Люлли – композитор, определивший стиль французской придворной оперы XVII в. Балеты-комедии Ж.Б.Мольера. Обогащение хореографии новыми приёмами, слияние в них пластики, пантомимы, танца.

10. **Ж.Ж. Новерр и его «Письма о танце и балетах».**

Обоснование Новерром самостоятельности балетного театра, его отделения от оперы и драмы. Требования художественного единства всех компонентов спектакля – музыки, хореографии, сценического оформления, костюмов исполнителей.

Обоснование действенного танца как главного выразительного средства балета, требования единства техники и выразительности исполнения, основные

этапы творческой биографии Новерра (общие сведения). Связь реформ с идеями просветителей.

11. **Ж. Доберваль – создатель жанра балета-комедии.**

Доберваль – выдающийся танцовщик, утверждающий новый исполнительский стиль (сочетание танца и пантомимной игры, мужественная манера исполнения, умение создать живые и разнохарактерные образы).

«Тщетная предосторожность» - классический образец балета – комедии: остроумный жизненный сюжет, яркие характеристики героев, реальная обстановка действия. Значение творчества Доберваля в развитии хореографии последующих периодов.

Третий год обучения
Русский балетный театр

Таблица 5

1.	Русский балетный театр: • Народные истоки русского балета • Развитие искусства танца на Руси (скоморохи) • Становление и развитие русской балетной школы (Шляхетский корпус) • Крепостной балет (Т.Шлыкова-Гранатова) • И. Вальберх – первый русский балетмейстер • Ш. Дидло и его роль в русском балете • А. Глушковский, А.Истомина – самые знаменитые ученики Дидло (сообщения)	1 1 1 1 1 1 1 1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
2.	• Особенности русского балетного романтизма • (Е.Санковская, Е.Андреянова – сообщения)	1 1
3.	Мария Тальони и её танец	2
4.	Балет «Жизель» - вершина романтического балета	2
5.	Кризис балетного романтизма. Сен Леон.	1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	**1**
6.	Первые симфонические балеты П.И.Чайковского; • «Лебединое озеро»; • «Спящая красавица»; • «Щелкунчик»	 2 2 2
7.	Русский балет второй половины XIX века. Эпоха Мариуса Петипа. • Лев Иванов	2 1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
8.	А.Горский – начало новых направлений в русском искусстве.	1
9.	Реформа балета Н.Фокина.	2
10.	Русские сезоны в Париже.	2

11.	Выдающиеся мастера русского балета (сообщения): • А.Павлова; • Жизнь в танце. В.Нижинский; • Танец Тамары Карсавиной; • Ольга Спесивцева	2
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
	ВСЕГО	**34 часа**

Содержание тем

1. **Народные истоки русского балета. Развитие искусства танца на Руси.**

- Традиции русского народного танцевального искусства. Отражение в народном танце явлений природы, труда, быта, нравов и обычаев народа, его национального характера. Виды народных плясок – хоровод, парный танец, танец-импровизация, перепляс; их характеристика. Связь танца с песней. Стиль, манера, техника исполнения. Глубина и многообразие содержания русского народного танца.
- Скоморохи – первые профессиональные танцоры на Руси. Народность искусства скоморохов. Продолжатели скоморошных представлений: игрища, народные комедии, кукольные комедии, театр Петрушки, школьный театр.
- Становление и развитие русской балетной школы. Зарождение танцевальной школы в России в недрах казённых учебных заведений (Шляхетский корпус, деятельность Ланде), открытие профессиональной школы в Петербурге. Деятельность иностранных учителей в России.
- Крепостной балет. Т. Шлыкова-Гранатова. Крепостной балет, его значение в развитии русского сценического танцевального искусства. Самой значительной крепостной балетной труппой была труппа гр. Шереметьевых. Среди танцовщиц – Р. Шлыкова-Гранатова и др.
- И. Вальберх – первый русский балетмейстер. Подъём национальной культуры, науки, литературы, искусства на рубеже XVIII-XIX вв. Наиболее яркий представитель сентиментальности в литературе – Карамзин, в балете – И. Вальберх (общая характеристика творчества).
- Ш. Дидло и его роль в русском балете. Влияние на передовые круги русского общества идей французской буржуазной революции. Два периода творчества Дидло в России: анакреонтические балеты первого периода; разнообразие постановок II периода. Дидло и русская балетная школа.
- А.Глушковский, А. Истомина – самые знаменитые ученики Дидло. Глушковский и Московская балетная школа. Глушковский – исполнитель. Педагогическая деятельность, балетмейстерская работа в Москве. А.Истомина – яркая представительница русского классического балета.

2. **Особенности русского балетного романтизма.**

Балет в 30-е годы XIX в. Романтизм – направление в искусстве, возникшее на рубеже XVIII-XIX вв. Особенности русского романтизма. Е.Санковская и Е.Андреянова – яркие представители романтизма (общая характеристика).

3. **Мария Тальони и её танец.**

Суть хореографической реформы Тальони. Влияние творчества Филиппа и Марии Тальони на развитие школы классического танца (балет «Сильфида»).

4. **Балет «Жизель» - вершина романтического балета.**

Сюжет, история создания. Противопоставление быта и романтического ночного акта виллис. Тема предательства любви. Драма Жизели. Особенности танца и музыки.

5. **Кризис балетного романтизма. Сен-Леон.**

Отход балетного театра от передовых общественных и художественных идеалов. Исчезновение из репертуара спектаклей с глубоким содержанием. Появление на сцене внешне эффектных, парадных зрелищ, убожество содержания. Артур Сен-Леон в России. Высокое профессиональное мастерство постановок при отсутствии в них подлинных идейно-художественных ценностей.

6. **Первые симфонические балеты П.И.Чайковского.**

- «Лебединое озеро» - сюжет, история создания. Зигфрид – романтический герой. Таинственные лебединые акты (2,4). Трагическая развязка балета и её замена в советский период счастливой развязкой. Анализ балета и видеопросмотр.
- «Спящая красавица» - сюжет, история создания. Особенности воплощения сказочного сюжета. Особенности танца. Творческая встреча Петипа с Чайковским. Балет «Спящая красавица» - одно из высших достижений русской культуры, симфоническая образность танца, значительность и выразительность образов спектакля.
- «Щелкунчик» - сюжет и его трактовка, образы детства в балете. Особенности танца. Партии главных героев – Маши и Принца. Роль музыки в балете. Анализ балета и видеопросмотр.

7. **Русский балет второй половины XIX в.. Эпоха Мариуса Петипа.**

Мариус Петипа и балетный театр II половины XIX в. Краткие биографические сведения. Обобщение творчества Петипа наиболее ценного из достижений прошлого. Совершенствование структуры и художественной формы многоактного балета, создание классических образцов в области танцевальных форм (сольного женского и мужского танца, кордебалетного самостоятельного, развитых ансамблей солистов – па-де-де, па-де-труа и т.д.). Овладение Петипа принципами балетного симфонизма. Основные периоды творчества, их краткая характеристика.

- Лев Иванов.

Краткие биографические сведения. Балет Чайковского «Щелкунчик» в постановке Иванова; II и IV акты балета «Лебединое озеро», «Половецкие пляски» (из оперы «Князь Игорь» Бородина). Многое сделал для развития характерного национального танца. Великие заслуги в симфонизации русского балета.

8. **А. Горский – начало новых направлений в русском искусстве.**

А.Горский и московский балет. Первый выступал за создание нового реалистического балета; смелость и новизна режиссёрских приёмов, отказ от условного жеста в пантомиме, усиление её пластической выразительности;

принцип «живописного» построения массовых сцен. Поиски Горского в области «малых» хореографических форм; развитие действенного танца; поиск разнообразных художественных средств – вклад в дальнейшее развитие хореографии.

9. **Реформа балета М.Фокина.**

Краткие биографические сведения о Фокине. Фокин – выдающийся танцовщик. Влияние его искусства на дальнейшее развитие традиций мужского танца. Педагогическая деятельность Фокина. Новый подход к оформлению балетного спектакля; верность историческим и стилистическим особенностям изображаемой эпохи. Две основные линии творчества Фокина: создание пластической драмы и постановок – стилизаций под ушедшие эпохи («Павильон Армиды» муз. Черепнина). Мировое признание Фокина пришло во время гастролей в Париже в 1909 году. «Арагонская охота» на музыку Глинки – «лебединая песня» Фокина в России (инсценировка симфонических музыкальных произведений). Эта постановка открывает дальнейшие пути симфонизации народно-характерного танца. Противоречивость творческого пути Фокина. Значение творческого наследия Фокина для судеб русской и мировой хореографии.

10. **Русские сезоны в Париже (1909-1914 гг.)**

Выход русского балета на мировую арену, признание его ведущей роли – результат «Русских сезонов».

Участие в «Русских сезонах» ведущих исполнителей русского балета (А.Павловой, Т.Карсавиной, В.Нижинского и др.), русских художников (Бенуа, Бакст, Головин, Коровин, Рерих), балетмейстера Фокина, организатора «сезонов» Дягилева. Балетные спектакли всех сезонов. Дальнейшая судьба антрепризы Дягилева (общие сведения). Влияние «Русских сезонов» на возрождение балетного искусства в странах Западной Европы и Америки, на дальнейшую судьбу мирового балета.

11. **Выдающиеся мастера русского балета (сообщения).**

А.Павлова, В.Нижинский, Т.Карсавина, О.Спесивцева. Сведения о биографии танцоров, школа, учителя. Дебютные партии, особенности танца. Наиболее выдающиеся роли.

Четвертый год обучения
Советский балет

Таблица 6

№ п/н	Название темы	Количество часов
1.	Балетный театр первых послевоенных лет	1
2.	«Айседора Дункан – влияние её искусства в направлении новых поисков»	2
3.	Развитие балета в советский период. Поиски пути.	1
4.	Деятельность К. Голейзовского в 20-е годы.	1
5.	Классика и современность в балетах Ф. Лопухова.	1
6.	Балет «Красный мак» - новый этап в воплощении историко-революционной темы.	1
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1

7.	Развитие системы хореографического образования. Деятельность А.Я.Вагановой.	2
8.	Балетный театр 30-х – 40-х годов.	1
9.	Хореографическая поэма. Р.Захаров.	1
10.	Балет революция «Пламя Парижа»	1
11.	Балет «Ромео и Джульетта» - спектакль Шекспировского масштаба.	2
12.	Выдающиеся мастера советского балета (сообщения): • М.Семёнова • Г.Уланова • Н.Дудинская	1
	• В.Чабукиани • Н.Ермолаев • К.Сергеев	1
13.	Советский балет в годы Великой отечественной войны.	1
14.	Рост исполнительского мастерства, появление новой плеяды выдающихся исполнителей (сообщения): • О.Лепешинская • М.Плисецкая • Р.Стручкова	1
15.	Советский балет в послевоенные годы: • Новые имена Ленинградского балета • Новые балеты 60-х годов	 1 1
16.	Вторая половина XX века – расцвет творческой деятельности Ю.Григоровича.	2
17.	Балет «Спартак» Хачатуряна	2
18.	Выдающиеся исполнители (сообщения, рефераты): • В.Васильев • Е.Максимова • М.Лиепа	1
	• Р.Нуриев • Н.Бессмертнова • Н.Цискаридзе	1
	• У. Лопаткина	1
	Повтор материала за весь курс	5
	ИТОГОВЫЙ УРОК	1
	ВСЕГО:	34

Преподаватель, в зависимости от конкретных условий работы, может варьировать объём материала по темам 17 и 18, исключая некоторые из них или, наоборот, включив новые, что особенно желательно в отношении спектаклей последних лет.

Содержание тем

1. **Балетный театр первых послевоенных лет.**

Театр – активный участник культурной революции, важный фактор просвещения и воспитания народа. С первых лет Советской власти деятели балетного театра бережно сохраняли классический репертуар. В старые спектакли они вдохнули новую жизнь. Поиски нового героя, обращение к новым темам и сюжетам.

Балетный театр 1917 года оказался в тупике. Дискуссии о путях развития хореографии. А.В.Луначарский о месте балетного театра в национальной культуре. Приход нового зрителя, рост популярности балетного искусства в массах.

2. **Айседора Дункан – влияние её искусства в направлении новых поисков.** Краткие биографические сведения о Дункан (26.05.1878-14.09.1927 г.). Дункан – одна из основоположниц танца «модерн».

Выступления с концертами в Америке, Будапеште, приезд в Россию. Мечта о создании своей школы (в Германии, Франции, США, России). Они существовали недолго.

Она не создала профессиональной танцевальной системы. У неё отсутствовала система педагогических приёмов, техника танца, отрицание ею классического танца, - чем она обедняла свои постановки. Но в них была выразительность, простота и естественность. После выступлений Дункан классический балет обратился к симфонической и камерной музыке. Она способствовала развитию танца модерн. Ею написаны 2 книги: «Моя жизнь» и «Танец будущего». М.Бежар поставил для М.Плисецкой танец «Айседора» - самый высокий символ творчества Дункан.

3. **Развитие балета в советский период. Поиски пути.**

20-е годы XX в. были годами напряжённых поисков в балетном театре. Деятелям балета приходилось преодолевать влияние различных модернистких течений.

В 1918 году уезжает из России Фокин. Театр Петрограда остался без балетмейстера. Возобновили спектакли Чекрыгин и Леонтьев. Но их балеты были далеки от подлинного новаторства.

Вклад А.Горского в развитие советского балета. Он первый отобразил в балетах современную тему.

Новое рождается в ожесточённых спорах. Каждый шаг хореографов в поисках пути был очереднымн экспериментом. Постепенно в балете появляется новая тематика – участие человека в преобразовании страны. Наиболее ярко художественное восприятие проявилось в творчестве А.Горского, И.Голейзовского, Ф.Лопухова.

4. **Деятельность К. Голейзовского в 20-е годы.**

Создание концертных программ, театральных празднеств. Поиски им оригинального пластического языка, творческое своеобразие его хореографии**.** Выдвижение на первый план мужского образа, действенность массовых танцев. Работа Голейзовского по освоению сценической интерпритации национального танцевального фольклора.

5. Классика и современность в балетах Ф.Лопухова.

Краткие сведения биографии и творчества Ф.Лопухова (1886-1973 гг.). Основной задачей он считал развитие традиций русского классического балета. Много занимался восстановлением балетов классического наследия («Дон Кихот», «Спящая красавица», «Раймонда»). Танцы в опере «Снегурочка» Римского-Корсакова; балет «Ночь на лысой горе» на музыку Мусоргского. Балет «Ледяная дева» на музыку Грига продержался в репертуаре 10 лет и выдержал более 60 представлений.

В балете он считал, что основа – это классический танец, использовал характерный танец и акробатику. Творчество Лопухова стало школой для многих мастеров советского балета.

6. Балет «Красный мак» - новый этап в воплощении историко-революционной темы.

«Красный мак» Глиэра - первый многоактный балет на современную тему «Большой балет» с дивертисментами, хореография строилась на классическом танце. Первый балет, принятый широкой публикой. Балет социальной тематики. Впервые наравне с главными действующими лицами были введены народные массы. Образ Тао-Хао создала советская балерина Е.Гельцер. В 1929 году премьера спектакля в театре оперы и балета им.Кирова. В Москве он выдержал 200 представлений в течение 2-х лет. Классика «Красного мака» нашла дальнейшее отображение в балете «Пламя Парижа» Вайнонена.

7. Развитие системы хореографического образования. Деятельность А.Я.Вагановой.

А.Я.Ваганова была балериной императорского балета, педагогом классического танца, основоположником современного метода танцевальной грамоты, автором первой книги о науке классического танца, первым профессором хореографии, наставницей нескольких поколений выдающихся балерин. Кратко биография и обзор творческой деятельности.

Балетный театр 30-40-х годов.

30-е годы становления советского искусства, ведущим методом которого был признан социалистический реализм. Он и определил дальнейшее развитие хореографического искусства.

Создание балетов на современные сюжеты: «Футболист» Оранского, «Светлый ручей», «Болт» Лопухова, «Золотой век» Вайнонена и др.

Утвердился принцип драматургии как основы балетного спектакля. Работа балетмейстеров ведётся в разных направлениях: создание балетов современной тематики, освоение сюжетов и тем русской и мировой литературы, постановки классического наследия.

«Бахчисарайский фонтан» Захарова с замечательными исполнителями: Г.Улановой, К.Сергеевым, М.Дудкой и О.Иордан.

8. Хореографическая поэма. Р.Захаров.

Краткие сведения из биографии, основное в творчестве. «Бахчисарайский фонтан» о нём писал Захаров: «Танец в образе – основное». Танцем раскрыть поэму Пушкина».

Захаров открыл галерею пушкинских балетов: «Кавказский пленник», «Барышня-Крестьянка», «Медный всадник».

Книгу «Искусство балетмейстера» выпускает в 1954 году, где даёт теоретические основы работы балетмейстера. Книги «Слово о танце», «Записки балетмейстера», «Беседы о танце» - продолжают эту тему. Балетмейстерскую деятельность сочетает с педагогической.

9. Балет революции «Пламя Парижа».

Образцом героического спектакля стал балет Асафьева «Пламя Парижа» в постановке Вайнонена. Создание средствами танца образов героев революции и революционной массы. При внесении героического начала в стилистическую и танцевальную технику классического и характерного танца. Убедительность решения народных сцен. Значение спектакля в становлении героико-революционной темы в советском балете.

10. Балет «Ромео и Джульетта» - спектакль шекспировского масштаба.

Балет «Ромео и Джульетта» - композитор С.Прокофьев, хореограф Л.Лавровский. Сопоставление, конфликт 2-х жизненных философий – основа создания многогранных, психологических глубоких образов главных героев. Богатство пластических красок, разнообразие и убедительность режиссёрских приёмов, мастерство в решении массовых сцен.

11. Выдающиеся мастера советского балета (сообщения учащихся).

М.Семёнова, Г.Уланова, Н.Дудинская, В.Чабукиани, Н.Ермолаев, К.Сергеев (общая характеристика творчества). Формирование и развитие советской школы исполнительского мастерства, утверждение нового исполнительского стиля.

12. Советский балет в годы Великой Отечественной войны.

Советское искусство на переднем крае борьбы за победу над врагом – организация фронтовых театров и артистических бригад, активное участие артистов балета в их работе. Создание хореографами концертных номеров на военно-патриотическую тему. Работа театров оперы и балета в военные годы. Сохранение и дальнейшее совершенствование советского хореографического искусства в годы войны – результат самоотверженной работы его мастеров.

13. Рост исполнительского мастерства, появление новой плеяды выдающихся исполнителей (сообщения).

О.Лепешинская, М.Плисецкая, Р.Стручкова (общая характеристика творчества).

14. Советский балет в послевоенные годы:

- Новые имена Ленинградского балета (И.Колпакова, И.Бельский, Б.Брегвадзе – сообщения)
- Новые балеты 60-х годов

Усиление роли искусства в эстетическом и идейном воспитании советского общества. Новые требования к хореографическому искусству, усложнение творческих задач. Поиск новой хореографической лексики, разнообразия форм балетных спектаклей. Поиск новых тем, углубление образов. (жанр хореографического памфлета, хореографическая новелла «Барышня и хулиган» Шостаковича в постановке К.Боярского).

15. **Вторая половина XX в. – расцвет творческой деятельности Ю.Григоровича.** Верность традиции – черта характеризующая всё его творчество. С 1964 г. Главный балетмейстер Большого театра. Ведёт большую педагогическую работу. Краткая характеристика творчества. В своём творчестве обращался к героическим сюжетам – «Спартак», историческим – «Иван Грозный», современным «Ангара», «Светлый ручей», а также ставит постановки старых классических балетов.

16. **Балет «Спартак» Хачатуряна**

В постановке Ю. Григоровича – дальнейшее развитие и утверждение героической темы в современном балете, утверждение идеи бессмертия человеческого духа в его стремлении к свободе. Решение основного драматического конфликта через хореографическую композицию, построенное на принципах танцевального симфонизма. Судьба Спартака и Красса – основа развития главных образов спектакля.

«Спартак» - новый этап в развитии технических и выразительных возможностей мужского танца (краткие сведения, просмотр видео).

17. **Выдающиеся исполнители (сообщения или рефераты).**

В. Васильев, Е. Максимова, М. Лиепа, Р. Нуриев, Н. Бессмертнова, Н. Цискаридзе, У. Лопаткина.

III Требования к уровню подготовки обучающихся

Примерные требования к зачетам и итоговым урокам

1 год обучения:

- Знать выразительные средства танца, виды хореографии, танцы с первобытного общества до XIX века;
- Уметь рассказать о танцах любой эпохи;
- Работать с творческим заданием, кроссвордом;
- Ответить на вопросы по пройденному материалу.

2 год обучения:

- Знать бальные танцы XX-XXI в.в., истоки народного танца, танцы народов Европы и мира, самые известные ансамбли народного танца, зарождение и понятие о балете;
- Уметь рассказать об этом;
- Отличать бальные танцы от народных и классических по видеофрагментам и описаниям;
- Ответить на вопросы по пройденному материалу.

3 год обучения:

- Знать истоки русского балетного театра, особенности русского балетного романтизма, общее представление о творчестве М.Петипа, Л.Иванова, А.Горского, М.Фокина. Русские сезоны в Париже;
- Написать план к теме, тест;
- Знакомство с написанием реферата;
- По музыке и отдельным видеофрагментам различать симфонические балеты П.И.Чайковского;
- Ответить на вопросы по пройденному материалу.

4 год обучения:

- Написать тест по пройденному материалу;
- Уметь анализировать балетные спектакли;
- Представить реферат по творчеству великих балетмейстеров и хореографов;
- Сделать обзор журнала «Балет»;
- Провести беседу в младших классах школы.

IV Формы и методы контроля, системы оценок

Мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в различных формах: в форме письменной работы, беседы на уроке, подготовке материала для сообщений на какую-либо тему или письменные работы (реферат, тест, кроссворд). Итоговая оценка выставляется на основе четвертных. В конце курса обучения зачет, который проходит в восьмом полугодии.

Критерии оценки

На зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблица 7

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапеобучения
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»)	целый комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки учащегося на данном этапе обучения

В зависимости от сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить ответ учащегося.

V Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Преподавателю, 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 требует от преподавателя предмета знания программ смежных предметов. В результате творческого контакта преподавателей удается 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, публикациями в интернете, журнальными 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) выводы;
4) использованная литература и другие источники.

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

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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.

Виды внеаудиторной работы:

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

VI Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература

1. Амиргазмаева О.А., Юсова Ю.В. Самые знаменитые мастера балета в России. – М.: Вече, 2002
2. Балет. Детская энциклопедия. – М.: ООО «Астрель», 2001
3. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 1999
4. Васильева Р.К. Секрет танца. – СПб: Диамант, 1997
5. Гваттерини. Азбука балета. – М., 2001
6. Деген А. Ступников И. Балет 120 либретто. - СПб: Композитор – Санкт-Петербург, 2008
7. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература. – СПб: Валери-СПД, 1998
8. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М.: Просвещение, 1985
9. Пруткова Г.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. – М.: Владос, 2004
10. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец. – М.: Просвещение, 1978
11. Тимофеева Л. Мир балета. – М.: Терра, 1993

Дополнительная литература

1. Баланчин Д., Мэйсон. Сто рассказов о большом балете. – М.: Крон-Пресс, 2004
2. Плаксина Э.Б., Михайловская А.А., Попов В.Г. История костюма. – М.: Академия, 2004
3. Журнал «Балет»
4. Ленинградское хореографическое училище. – Л.: Музыка, 1988

Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров

1. «Сильфида»
2. «Жизель»
3. Видеозаписи концертных номеров: 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.

Видеозаписи балетов (фрагментов) в различных редакциях:

- «Спящая красавица»
- «Лебединое озеро»
- «Щелкунчик»
- «Петрушка»
- «Жар-птица»
- Сен-Санс «Умирающий лебедь»
- «Ромео и Джульетта»
- «Золушка»
- «Каменный цветок» (фрагменты)
- телевизионный балет «Анюта»

4. Видеозаписи конкурсов и фестивалей (фрагменты).