

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Костомукшского городского округа
«Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова»

<p>Принято педагогическим советом МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. Вавилова» Протокол № 1 от 30.08.2021 г.</p>	<p>Утверждаю И. о. директора МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. Вавилова» _____ И. С. Полуянцевич Приказ по ОД №25 от 31.08.2021 г.</p>
---	--

Рабочая программа учебного предмета
«Беседы о хореографическом искусстве»
Срок реализации: 3 года

Дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы художественной направленности
«Хореография»
6 лет обучения
Возраст обучающихся: 6,5-18 лет

Составители:
- преподаватель МКУ ДО КГО
«ДМШ им. Г. А. Вавилова» Болодурина Е. А.;
- методист МКУ ДО КГО
«ДМШ им. Г. А. Вавилова» Евстифеева Е. В.

г. Костомукша
2021 г.

I. Пояснительная записка.

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

Программа учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» разработана с учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства в ДМШ.

Учебный предмет "Беседы о хореографическом искусстве" направлен на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности.

Обучение включает в себя:

-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 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.

Освоение программы учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.

Программа имеет художественную направленность и основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы определяется запросом со стороны обучающихся на программы художественного развития, а также важностью сбалансированности физического и духовного развития.

Новизна программы:

- формирование общей культуры обучающихся, эстетического вкуса, культуры свободного досуга;

- привлечение детей к художественному образованию;

- развитие целеустремленности, трудолюбия, формирование способности к самостоятельным поступкам и принятию ответственности за их результаты;

- выявление и развитие способностей ребенка, формирование потребности самовыражения через творчество.

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, и направлена на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.

Адресат программы. В основе концепции общеразвивающего образования в ДМШ лежит принцип индивидуального подхода и вариативности в зависимости от способностей и возможностей детей, возраст обучающихся может варьироваться.

По успешном окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств выпускникам выдается документ (Свидетельство), форма которого разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.

Педагогическая целесообразность:

- программа дает возможность преподавателю осуществить дифференцированный подход к каждому ребенку, наиболее точно определить перспективы развития и организовать учебный процесс с учетом индивидуальных, возрастных и музыкальных способностей обучающихся;
- занятия способствуют приобщению к мировому и национальному культурному наследию.

Срок реализации учебного предмета.

Срок обучения составляет 3 года. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Продолжительность занятий в 4,5,6 классах - 35 недель в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» составляет 210 часов. Из них: 105 часов – аудиторные занятия, 105 часов – самостоятельная работа, направленная на изучение предмета (выполнение домашнего задания обучающимися, посещение обучающимися учреждений культуры – филармоний, театров, концертных залов, музеев, участие детей в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности).

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

- 4 - 6 классы – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 4 - 6 классы – по 1 часу в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени						Всего часов
	4-й год		5-й год		6-й год		
Годы обучения	7	8	9	10	11	12	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	
Количество недель	16	19	16	19	16	19	
Аудиторные занятия	16	19	16	19	16	19	105
Внеаудиторная (самостоятельная работа)	16	19	16	19	16	19	105
Максимальная учебная нагрузка	32	38	32	38	32	38	210

Форма проведения учебных занятий.

Основной формой организации учебной деятельности в музыкальной школе является урок. Форма проведения урока – мелкогрупповая/групповая, рекомендуемая продолжительность урока для детей - 40 минут. Режим занятий: один урок в неделю.

Цель и задачи учебного предмета.

Цель - художественно-эстетическое развитие личности обучающихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического искусства.

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.

Программа содержит следующие разделы:

- пояснительная записка;
- содержание учебного предмета;
- формы и методы контроля, критерии оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности;
- список рекомендуемой нотной и методической литературы.

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 образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.

Планируемые результаты.

Результатом освоения программы учебного предмета является формирование следующих знаний, умений, навыков:

- знание балетной терминологии;
- знание средств создания образа в хореографии;
- знание основных этапов развития хореографического искусства;
- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох;
- знание образцов классического наследия балетного репертуара;
- знание основных этапов становления и развития русского балета;

– знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хореографического искусства.

Материально-техническое обеспечение программы.

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 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 плана.

Учебная программа по предмету «Беседы о хореографическом искусстве», рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет обучающимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Предмет является основополагающим в формировании мировоззрения обучающихся 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.

Учебно-тематический план

1 год обучения

<i>Танцевальное искусство от древности до XIX века.</i>		
1	Хореография как вид искусства	1
2	Танец – древнейшее занятие человека. Танец в древнем мире (Индия, Египет).	1
3	Танцевальная культура древней Греции.	2
4	Танцевальное искусство эпохи Средневековья	2
5	Танцевальное искусство эпохи Возрождения.	1
	Зарождение балетного театра в Италии.	1
6	Танцевальное искусство XVII века	1
	Французский балет в XVII веке.	2
	Пьер Бошан Королевская академия музыки	
	Оперы-балеты Ж.-Б. Люлли, комедии-балеты Ж.-Б. Мольера.	2
	Близость форм бытового, придворного и сценического танца.	2
7	Танцевальное искусство эпохи Просвещения	1
8	Европейский балет в XVIII веке	2
	реформаторы балетного театра - Ж.-Ж. Новерр.	2
	Выдающиеся танцовщики, подготовившие своим творчеством реформу балета: Л.Дюпре, О.Вестрис, балерины М.Камарго, М.Салле.	3
<i>Танцевальное искусство XIX века</i>		
1	Романтические образы в хореографии XIX века	2
2	Романтический балет: творчество Ф. и М. Тальони, Ж.Перро, К.Гризи, Ф.Эльслер. Балеты «Сильфида»	3

3	«Жизель», Карлотта Гризи	2
4	«Эсмеральда», Фанни Эльслер	2
5	Появление разлекательных балетов XIX в. А.Сен-Леон и Л.Делиб	2
6	Зачет	1
	Итого за первый год обучения	35

2 год обучения

<i>От истоков до XIX века</i>		
1	Танцевальное искусство Руси	1
2	Русская народная танцевальная культура	1
3	Разнообразие и особенности русского танца	1
4	Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века Влияние западного искусства на развитие танцевальной культуры Петровские реформы.	3
5	Танцевальное искусство второй половины XVIII века. Первые балетные школы	2
6	Крепостной балет	2
7	Балетный театр на рубеже XVIII - XIX веков Развитие сюжетного балета	2
<i>Русский балетный театр первой половины XIX века</i>		
1	Первый русский балетмейстер И. Вальберх	3
2	Творчество Шарля Луи Дидло	2
	Представители русской балетной школы начала XIX века	2
3	Романтический балет в России	1
<i>Балетный театр второй половины XIX века - возникновение симфонического балета</i>		
1	Единство оперного и балетного театра. Творчество М. Глинки	3
2	Балетмейстер Мариус Петипа	4
3	Балет П. Чайковского «Лебединое озеро»	3
4	Балеты П. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик»	4
5	Зачет	1
	Итого за второй год обучения	35

3 год обучения

<i>Реформаторы балетной сцены XX века</i>		
1	«Русские сезоны». Организация гастролей. С. Дягилев М. Фокин	2
	Свободный танец Айседоры Дункан.	1
2	Танцовщики «Русских сезонов»	1
	А. Павлова	1
	Т. Карсавина	1
	В. Нижинский	1
3	Балетмейстерские работы В. Нижинского	1
4	Балетмейстер – новатор К. Голейзовский	1
5	Русские исполнители и техника танца в начале XX века	1
6	Педагогическая деятельность А. Вагановой	1
<i>Исполнительское мастерство</i>		
1	Советский балетный театр XX века	1
	Ф.В.Лопухов	1
	В.И.Вайнонен	1
	Ю.Н.Григорович	4

	Л.В.Якобсон	2
	Л.М.Лавровский	1
2	Муза русского балета Г.Уланова	2
3	Легенда русского балета М.Плисецкая	2
4	Жизнь и творчество М. Лиепы	1
5	Творчество В. Васильева и Е. Максимовой	1
6	Балетмейстеры и танцовщики – эмигранты и невозвращенцы.	1
	Баланчин	1
	Нуреев	1
	Барышников	1
	Годунов	1
7	Повтор материала	2
	Контрольный урок	1
	Итого за третий год обучения	35

Содержание.

Четвертый класс (первый год обучения)

Учебно-тематический план

№ п/п.	Название разделов и тем	Всего часов	Теоретические и практич. часы	Формы аттестации /контроля
1	Танцевальное искусство от древности до XIX века	23	23	Урок
2	Танцевальное искусство XIX века	11	11	Урок
3	Аттестация	1	1	Зачет
	Итого:	35	35	

Танцевальное искусство от древности до XIX века.

Тема Хореография как вид искусства.

В процессе беседы с обучающимися выявить основные виды искусств.

Рассмотреть связь танца с другими видами искусств.

Специфические особенности хореографии, ее выразительные средства. Виды хореографии.

Рассказ о возникновении танца.

Взгляд первобытного человека на окружающий мир.

Виды первобытных плясок.

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

Тема Танец – древнейшее занятие человека. Танец в древнем мире (Индия, Египет).

Тема 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. Пифийские игры.

Тема Танцевальное искусство эпохи средневековья (X-XV вв.).

Появление ряда простейших танцевальных форм в зрелищах Средних веков. Влияние церкви (религии) на танцевальное искусство: запрет светских забав. 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 остроносовая обувь). Влияние костюма на характер и манеру исполнения танцев (степенность, тяжеловесность).

Тема Танцевальное искусство эпохи Возрождения (XVI в.).

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: Ф. Карозо, Ч. Негри.

Тема Танцевальное искусство XVII века.

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 П. Бошаном (ок.1636-1705). Начало становления классического балета. Ведущая роль музыки. Танцевальная музыка в творчестве придворного композитора Ж. Б. 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. Популярны бальные танцы менуэт и гавот. Основные элементы мужского и женского костюмов (схожесть силуэта). Влияние костюма на манеру исполнения танцев.

Тема Танцевальное искусство эпохи Просвещения (XVIII в.).

Характеристика эпохи: возникновение интереса к образованию. Расцвет парадной придворной культуры - стиль рококо. Основные элементы мужского и женского костюмов. Появление массовых танцев. Бальные танцы XVIII века: гавот, скорый менуэт, тампет, танец с шалью, пасспье, контрданс, полонез. Развитие танцевальной сюиты - объединение танцев аллеманда, куранта, сарабанда и жига.

Тема Европейский балет в XVIII веке.

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 полноправное произведение музыкального театра).

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

Ж.Ж.Новерр (1727-1810) - первый балетный режиссер, реформатор балетного театра. Балетный спектакль - самостоятельный театральный жанр. Основа - драматургия. Разделение балетной и сценической хореографии.

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

Италия: Г.Анджолони (1731-1803) - музыка и драматургия - основа балетного спектакля; усовершенствование балетной эстетики в сфере героической и трагической хореографической драмы.

Танцевальное искусство XIX века.

Тема 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 Жюля Перро и Жана Коралли с композитором Адольфом Аданом. «Жизель» (1841) - попытка создать образ в слиянии 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.

Тема Появление развлекательных балетов 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.

Пятый класс (второй год обучения)

Учебно-тематический план

№ п/п	Название разделов и тем	Всего часов	Теоретические и практич.часы	Формы аттестации/контроля
1	Танцевальное искусство от истоков до XIX века	12	12	Урок
2	Русский балетный театр первой половины XIX века	8	8	Урок
3	Балетный театр второй половины XIX века - возникновение симфонического балета	14	14	Урок
4	Аттестация	1	1	Зачет
	Итого:	35	35	

Танцевальное искусство от истоков до XIX века

Тема 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.

Тема 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», «Семёра», «Метелица», «Топотуха», «Барыня»).

Тема 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 зерцало, или Показание к житейскому обхождению». Учреждение ассамблей – публичных балов. Строгий церемониал исполнения

танцев. Распространение потех, маскарадов, шествий. Возобновление театральные представления 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).

Тема 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 Ланде 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. Анджелини, 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.

Тема 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.

Тема 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.

Русский балетный театр первой половины XIX века.

Тема Первый русский балетмейстер И.Вальберх.

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

Ученик Г.Анджелини 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.

Тема 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 Галатея», «Амур и Психея» и др.); 1816-1829гг. – балеты-пантомимы на исторические, литературные темы, волшебные-героические, 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.

А. И. 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.

А. П. 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»).

Тема 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. Е. И. 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. – гастроль в Москве и за рубежом. Появление в репертуаре балета собственного сочинения («Бахчисарайский фонтан»).

Е. А. 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).

Балетный театр второй половины XIX века – возникновение симфонического балета.

Тема 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.

Тема 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 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 М.Петипа, Л. Ивановым. Балет «Лебединое озеро» (1876) – лирико-драматический, романтический. Тема лебедей, превращение лирического образа в трагический; преобладание сцен-монологов, сцен-диалогов, дивертисментов. Использование характерных и классических сюит, пантомимы, действенного и кордебалетного танцев.

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

Балет-феерия «Спящая красавица» (1889) – лирико-эпический балет по мотивам сказки Шарля Перро. Балетмейстер М. 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) – лирико-характерный балет по мотивам сказки Э.-Т.-А.Гофмана.

Балетмейстер Л. 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.

Шестой класс (третий год обучения)

Учебно-тематический план

№ п/п.	Название разделов и тем	Всего часов	Теоретические и практич. часы	Формы аттестации /контроля
1	Реформаторы балетной сцены XX века России	11	11	Урок
2	Исполнительское мастерство в советском балетном театре	23	23	Урок
3	Итоговая аттестация	1	1	Контрол. урок
	Итого:	35	35	

Реформаторы балетной сцены XX века

Тема «Русские сезоны».

Рассмотреть «Русские сезоны» с разных ракурсов. Организация гастролей. С. Дягилев и М. Фокин. С. 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

Свободный танец Айседоры Дункан. Начало XX века - упадок классического балета на Западе. Появление всевозможных свободных, ритмопластических танцев. Обращение к новым темам и образам, стремление через танец показать внутренний мир. Импрессионизм в хореографии. Эксперименты в области движения (танца) середины XIX века Творчество Айседоры Дункан (1877-1927) - американская танцовщица, основоположница танца модерн. «Свободный» танец, отрицание принципов классического танца; танец, идущий от души - импрессионистское искусство настроений. Обращение к небалетной музыке: танцевальные импровизации на музыку композиторов Глюка, Бетховена, Вагнера, Листа, Шопена, Чайковского, Шумана.

Тема Танцовщицы «Русских сезонов».

Ярко и увлекательно рассказать о жизни и творчестве лучших танцовщиц «Русских сезонов». Анна Павлова (Матвеевна) (1881-1931) - балерина, представительница русской школы в мировом балете, символ русского балета для парижан.

В.Нижинский (1889 (1890)-1950) - русский артист балета, балетмейстер.

Т.Карсавина (1885-1978) – балерина реалистического направления.

Тема 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 (стилизиция 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).

Тема Балетмейстер - новатор К. Голейзовский

К. 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 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.

Тема Русские исполнители и техника танца в начале XX века.

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

Первая половина XX века - утверждение новых направлений в русском искусстве. Е. Гельцер (1876-1962). В. 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.

М. Мордкин (1880-1944) - пересмотр техники и стилистики классического танца, внесение стихийности, мужественности; экспрессивная подача хореографического текста партии и актёрская игра; обогащение балета импровизационными приемами драматической выразительности. А. Мессерер (1903-1992) - артист-экспериментатор; динамичность образов, выразительность пластики; заострение хореографической формы - увлечение гротеском и эксцентрикой.

Тема Педагогическая деятельность А. Вагановой.

А. 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.

Исполнительское мастерство в советском балетном театре.

Тема Советский 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. Лацелин 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.

Тема Муза русского балета Г. Уланова.

Г. Уланова (1910-1998) - всемирно известная балерина, своим искусством развивала принципы и традиции русской хореографической школы. Краткая биография и обзор творчества. Особенности творчества: незаурядный драматический талант, чистота и строгость линий и форм, мягкость, изящество, естественность жеста. В основе - обобщение конкретного, поэтизирование жизненного, возвышение обычного. Гармоничность всех выразительных средств и элементов хореографии. Постепенное движение от лирики к трагедии; слияние совершенной техники с пластикой и драматической игрой. Главные партии в балетах: «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник», «Золушка», «Красный мак», «Утраченные иллюзии», «Лауренсия», «Кавказский пленник», «Раймонда», «Шопениана». С 1960 года деятельность в качестве педагога-репетитора. Ученики: Екатерина Максимова, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова.

Тема Легенда русского балета М. Плисецкая.

М. Плисецкая (р. 20.11.1925г.) - всемирно известная отечественная балерина. Биография и обзор творчества. Проявление особой артистичной индивидуальности: соединение чистоты линий с властной экспрессией, мятежной динамикой танца. Гибкость, выразительность рук. Сочетание в танце стихийной непосредственности, яркости контрастов со скульптурностью поз, совершенной гармонией форм; романтической приподнятости с драматизмом.

Широта репертуара - главные партии в балетах «Раймонда», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Дон-Кихот», «Спартак», «Каменный цветок» и др. Знакомство с композитором Родионом Щедриным (1957). Партия Кармен («Кармен-сюита») – одна из наиболее значительных работ.

Среди лучших исполненных произведений: «Умиравший лебедь» на музыку Сен-Санса, «Гибель розы» на музыку Малера (балетмейстер Р. Пти), «Айседора» и «Болеро» (балетмейстер М. Бежар). Балетмейстерская деятельность: обращение к произведениям классической литературы – «Анна Каренина» (1972), «Чайка» (1980), «Дама с собачкой».

Создание психологически тонких и глубоких образов героинь. Художественное руководство балетной труппой Римской оперы (1983-1984гг.), балетной труппой Мадрида «Театро лирико националь» (1988-1990гг.). Пробы в других видах искусства: в кинематографе, литературе (написание книги «Я - Майя Плисецкая»).

«Кармен - сюита» - одноактный балет созданный Родионом Щедриным на темы одноименной оперы Ж. Бизе. Щедрин Родион Константинович (р. 1932г.) - отечественный композитор, пианист, музыкально-общественный деятель. Первый показ балета в Большом театре (1967). Краткая содержание, история создания балета.

Хореограф - главный балетмейстер Национального балета Кубы Альберто Алонсо. Раскрытие драматического таланта М. Плисецкой в образе Кармен. Проявление стремления балерины к новизне и масштабности ее трагедийного дарования. Стилистические особенности, композиционный строй балета. Схематичное представление в балете двух противоборствующих сил: бездушно-однообразного общества и яркой индивидуальности Кармен. Решение сюжета в символическом плане. Единство места действия (площадка корриды). Резкое разграничение образов в музыкальной архитектонике Р. Щедрина. Отбор тем

из мелодического богатства оперы Ж. Бизе для обрисовки контрастных сил. Усиление трагической идеи оперы. Необычный состав оркестра: использование только струнных и ударных инструментов.

Тема Жизнь и творчество М. Лиепы.

М.Лиепа (1936-1989) - танцовщик, педагог, балетмейстер. Биография и обзор творчества. Главные партии в балетах: «Дон-Кихот», «Вальпургиева ночь», «Тропую грома», «Лебединое озеро», «Жизель», «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Легенда о любви». Постоянная работа над собой, совершенствование мастерства на уроках А. Мессерера. Вершина творчества - партия Красса (балет «Спартак»). Характерная черта мастерства - подвижность образа. Способность к самостоятельному прочтению классики: постановка балета «Дон-Кихот» (1979). Постановка танцев в драматических спектаклях, написание статей по балету.

Тема Творчество В. Васильева и Е. Максимовой.

В.Васильев (р. 1940г.) - российский артист балета, балетмейстер и педагог. Носитель лучших реалистических традиций русского балета. Биография и обзор творчества. Особенности творчества: полетность прыжка, дар пластического преобразования и перевоплощения, подчинение танца стилю образа; экспрессия, сила, мужественная красота танца, широта творческого диапазона. Участие в балетах классического репертуара: «Дон-Кихот», «Щелкунчик» и др. Постоянная партнёрша, верная соратница и спутница жизни балерина Екатерина Максимова. Работа с хореографом М. Бежаром. Балеты, решенные современной пластикой. Исполнительская деятельность в Марсельском балете, в неаполитанском театре «Сан-Карло». Балетмейстерская работа: «Икар» (1971г, новая редакция 1976г.), «Эти чарующие звуки...», «Макбет» К. Молчанова, «В честь Галины Улановой», «Золушка», «Дон-Кихот», «Дом у дороги» В. Гаврилина, «Анюта» (телевизионный балет на музыку В. Гаврилина, 1986г.). Постановка художественного фильма «Фуэте» (совместно со сценаристом В. Ермолаевым). Съёмки в кино. Екатерина Сергеевна Максимова (р. 1939) - российская балерина академической школы, постоянная партнёрша и спутница жизни В. Васильева. Биография и обзор творчества. Особенности творчества: сценическое обаяние, филигранная отточенность и чистота танца, грация, изящество пластики, артистизм. Исполнение различных по жанру и характеру партий в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Каменный цветок», «Шопениана», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель».

Тема Балетмейстеры и танцовщики – эмигранты и невозвращенцы.

III. Формы аттестации, оценочные материалы.

Аттестация.

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

Формы текущего контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиады.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, путем выставления **на уроках оценок по пятибалльной шкале с использованием плюсов и минусов:** «отлично +» (5+), «отлично» (5), «отлично -» (5-), «хорошо +» (4+), «хорошо» (4), «хорошо -» (4-), «удовлетворительно +» (3+), «удовлетворительно» (3), «удовлетворительно -» (3-), «не удовлетворительно» (2). Оценка «2» при аттестации обучающегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его неуспеваемости по соответствующему предмету.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного года. Может проводиться в форме зачета с выставлением оценки. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее:

- четвертные оценки;
- оценка годовой работы обучающегося.

Итоговая аттестация проводится в виде контрольного урока.

Критерии оценки качества подготовки обучающегося:

За время обучения, обучающиеся должны приобрести целый ряд практических навыков:

- научиться систематизировать полученные знания;
- развить свои возможности внимания, памяти;
- научиться самостоятельно добывать знания из различных источников.

Критерии оценок:

Оценка 5 «отлично»: полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения.

Оценка 4 «хорошо»: отметка отражает ответ с небольшими недочетами.

Оценка 3 «удовлетворительно»: ответ с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, не раскрыта тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль и т.д.

Оценка 2 «неудовлетворительно»: комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.

Обучающимся, имеющим отметку «не удовлетворительно», не выполнившим учебный план по болезни или другой уважительной, объективной причине, может быть предоставлен дополнительный срок для ее освоения, по решению Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей) обучающиеся могут быть оставлены на повторный год обучения.

IV. Методические и информационные материалы.

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.

Методическое обеспечение и обоснование времени внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся:

Для полноценного усвоения материала предусмотрена самостоятельная работа, на которую отводится один час в неделю. Самостоятельная работа выполняется в форме домашних заданий (творческие задания, чтение литературы). Выполнение самостоятельной работы (домашнего задания) проверяется преподавателем на каждом уроке.

Самостоятельная работа включает разные формы работы:

- прослушивание и просмотр видеоматериала в сети интернет;
- подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к экзамену, к контрольному уроку, к зачету);
- выполнение творческих заданий (сочинение мелодий, рисунки к музыкальным произведениям);
- поиск необходимой информации в сети интернет;
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у обучающихся самостоятельности и инициативы;
- подготовка к контрольной работе, зачету, экзамену;
- работа с учебником, дополнительной литературой;

Объем задания должен быть посильным для обучающегося. Необходимо разъяснить обучающимся, что домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку, ежедневными или через день.

Информационное обеспечение.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается:

- функционирование сайта детской музыкальной школы им. Г. А. Вавилова (имеется версия для слабовидящих);
- страница ДМШ им. Г. А. Вавилова в контакте;
- информация в газетах (в интернете): статьи, фото и иное.

Информационное обеспечение (аудио-, видео-, фото-, интернет источники) актуальны и обеспечивают достижение планируемых результатов.

V. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Внедрение дистанционного обучения позволяет ДМШ расширить свои возможности в осуществлении образовательной деятельности в различных условиях, в том числе при изменении режимов работы ДМШ (по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам), в обеспечении эффективной самостоятельной работы обучающихся в период каникулярного времени, в создании условий для разработки индивидуальных траекторий обучения детей.

Формы обучения: лекции, онлайн-уроки, онлайн-консультации, онлайн-конференции, вебинар и другое.

Материально -техническое обеспечение.

При реализации образовательных программ необходимо:

- рабочее место;
- интернет;
- ноутбук, компьютер, колонки;

- средства для организации учебных коммуникаций: коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте»; мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp); облачные сервисы Яндекс, Mail, Google . Сотовая связь.

Применение дистанционных технологий обучения.

К способам использования дистанционных образовательных технологий можно отнести следующие:

- дистанционную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- дистанционные консультации;
- организацию самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся в каникулярный период, период карантина;
- реализацию индивидуальных учебных планов с использованием дистанционного обучения;
- организацию занятий с использованием дистанционных образовательных технологий для пропускающих школьные уроки детей по причинам болезни.

VI. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности.

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности разрабатывается ДМШ им. Г. А. Вавилова на каждый учебный год самостоятельно и входит в годовой план работы ДМШ.

Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности обеспечиваются созданием в образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной среды, включающей организацию творческой деятельности обучающихся путём проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров и др.).

Методическая работа ДМШ представляет собой систему мероприятий, проводимых коллективом в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.

Цель методической работы - непрерывное совершенствование профессиональной компетентности преподавателей дополнительного образования и совершенствование их деятельности с учетом основных направлений инновационной работы в музыкальной школе. В рамках методической деятельности школы проводятся следующие мероприятия:

- разработка педагогами школы собственных методических разработок;
- регулярное ознакомление с новой методической литературой;
- организация взаимодействия методических объединений школы в решении общих методических проблем;
- использование различных форм методической работы: взаимопосещение уроков среди преподавателей школы, проведение открытых уроков;
- знакомство и внедрение передового педагогического опыта других регионов;
- повышение качества педагогической и методической работы через систематическое участие преподавателей в методических мероприятиях (мастер-классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, конференции, форумы), а также обобщение опыта педагогической и методической работы педагогического коллектива школы: педагогические советы, открытые уроки, публикации, курсы повышения квалификации и иное.

Культурно-просветительская деятельность школы становится инструментом расширения единого открытого культурного пространства и тесно соприкасается с творческой деятельностью. Основными целями культурно-просветительской деятельности являются: развитие эстетического вкуса и расширение кругозора слушателей (детской аудитории);

повышение уровня исполнительской культуры обучающихся; развитие форм содержательного досуга. Концерты: общешкольные, в рамках проектов, внешкольная концертная деятельность.

VII. Список литературы.

Список рекомендуемой нотной и учебной литературы

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

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

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

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.

Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, Дж.Баланчина и др.

Видеозаписи балетных спектаклей и концертных номеров с участием выдающихся современных исполнителей.

Видеозаписи (фрагменты) мюзиклов, оперетт, опер и т.д.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Полюянцевич Ирина Сергеевна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022