

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ПРИНЯТО:

на педагогическом совете
МБУ ДО «Красногорская ДШИ»
Протокол от 29.08.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО:

приказом директора
МБУ ДО «Красногорская ДШИ»
Приказ от 29.08.2016 г. № 11
_____ С.Л. Астахова

**Дополнительная общеобразовательная общераз-
вивающая программа
в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество»
учебный предмет
«Беседы об искусстве»**

(срок освоения программы 4 года)

Разработчики: Новоселова О.В.

с. Красногорское
2016 г

Рецензия
на программу учебного предмета
«Беседы об искусстве»
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области «Хореографического искусства»

Программа учебного предмета «Беседы об 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.

Программа «Беседы об искусстве» входит в 4-х годичный курс обучения по общеразвивающей программе в области хореографического искусства, срок обучения 2 года, начало обучения- 3 класс.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, методические рекомендации, перечень литературы.

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» рассматривает формирование, преемственность и закономерность развития основных этапов зарубежной и отечественной хореографии; творческую деятельность великих балетмейстеров, композиторов, танцовщиков; произведения классической, народной, бытовой и современной хореографии.

Данный предмет играет немаловажную роль в формировании и развитии личности ребенка, дает обучающимся не только изучить историю хореографического искусства, но обобщить и осмыслить сведения, полученные при изучении смежных дисциплин, например, "Слушание музыки".

Особо хочется отметить наличие в программе подробных рекомендаций, касающихся самостоятельной работы обучающихся. Программа содержит объемные списки методической литературы.

Представленная программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического искусства, может быть рекомендована для использования в образовательном процессе ДШИ.

Рецензент: _____ Астахова Светлана Леонидовна,
директор МБОУ ДОД
«Красногорская ДШИ»

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа 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.

Программа рассчитана на два года обучения (3-4 классы). Объем учебного курса включает мероприятия промежуточной и итоговой аттестации. Продолжительность урока определяется порядком, установленным уставом детской школы искусств. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут (учебный час).

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

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

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

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

Методические рекомендации

Изучение предмета «Беседы об искусстве» ведется в соответствии с учебным планом. Необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего и музыкального развития учащихся, количество учеников в группе (классе), возрастные особенности обучающихся.

При изучении предмета «Беседы об искусстве» следует широко использовать знания обучающихся по другим учебным дисциплинам, поскольку правильное осуществление меж предметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала.

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

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование тем	Кол-во учеб- ных ча- сов
	3 класс (первый год обучения)	35 ча- сов
1	Введение. ХОРЕОГРАФИЯ КАК ВИД ИСКУССТВА	
1	Выразительный язык танца, его особенности.	1
2	Музыкально-хореографический образ.	
3	Исполнительские средства выразительности.	4
4	Виды и жанры хореографии.	

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ		
1	Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями, культурой народа. Первобытные пляски.	9
2	Профессиональные ансамбли народного танца.	
БАЛЕТ КАК ВИД ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА		
1	Синтез искусств в балете: музыка, хореография, литература, изобразительное искусство. Создание балетного спектакля.	17
2	Народные истоки сценической хореографии.	
	Зарождение балетного театра. Оперы-балеты Ж. Люлли.	
3	Комедии-балеты Ж. Мольера.	
4	Реформатор балетного театра Ж. Ж. Новер.	
	Романтический балет и его представители: М. Салле, М. Камарго, Ф. Эльслер, Ж. Перро и другие (по усмотрению педагога), А. Адан «Жизель», Ч. Пуньи «Эсмеральда».	4
5	Контрольные уроки	
4 класс		
(второй год обучения).		
РУССКИЙ БАЛЕТ		
		35 часов
1	Основные черты русского балета (краткий исторический обзор).	14
2	Романтизм в русском балете.	
3	Симфонические балеты П. И. Чайковского «Щелкун-	

	чик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».	
	А.К. Глазунов. Балет «Раймонда».	
4	Русские балетмейстеры: М. Петипа, И. Вальберхт, К. Дидло, А. Горский, М. Фокин, Л. Иванов (по усмотрению педагога).	
5	Балеты: Х. Левеншелль «Сильфида»	
	СОВЕТСКИЙ БАЛЕТ	12
1	Основные черты советского балета (краткий обзор).	
	С. С. Прокофьев. «Золушка».	
2	Советские балетмейстеры: Ф. Лопухов, Ю. Григорович, Л. Якобсон, К. Сергеев, И. Бельский, Р. Захаров, В. Чабукяни.	
3	Выдающиеся исполнители: А. Павлова, Г. Уланова, М. Плисецкая, А. Мессерер, В. Васильев, В. М. Лиепа,	
4	М. Лавровский, К. Максимова, Р. Стручкова и другие (по усмотрению педагога).	
	<u>БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ</u>	6
1	Происхождение бального танца. Танцевальные народные истоки бального танца.	
2	Танцевальная культура XVI – XIX веков (музыка, костюм, прическа).	
3	Современный танец и его особенности (музыка, стиль исполнения).	
4	Итоговые контрольные уроки	3

Итого: 70 часов

Содержание курса.

Первый год обучения (3 класс)

Раздел 1

Хореография как вид искусства.

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

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

1.2.Виды и жанры хореографии.

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

Раздел 2.

Народный танец.

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

Связь первобытного искусства с трудовой деятельностью человека. Синкретический характер искусства: тесная взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры. Отражение в танце важнейших сторон жизни общества: тру-

да, охоты, войны, религии. Отражение в танце явлений природы. Большое воспитательное и организующее значение танца в жизни первобытного общества.

2.2.Профессиональные ансамбли народного танца.

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

Ансамбль народного танца под руководством П. Вирского.

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

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

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

Раздел 3.

Балет как вид театрального искусства.

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

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

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

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

Возникновение балетного искусства во Франции (XIII-XIV века). Фольклорная основа народных и придворных танцевальных форм. Основа-

ние Королевской академии танца. Близость форм бытового придворного и сценического танца.

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

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

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

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

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

Романтизм - художественное направление в искусстве конца XVIII – первой половины XIX в. Общая характеристика романтизма.

Мари Салле и Мари Камарго – краткая характеристика творчества.

Фанни Эльслер - краткая характеристика творчества.

Жюль Жозеф Перро. Краткая характеристика творчества. Социальные, демократические мотивы в его творчестве, связь с современной литературой. Четкая драматургическая основа его спектаклей, создание ярких образов ге-

роев, их психологическая глубина, многоплановость. Мастерство в построении массовых сцен.

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

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

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

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

Второй год обучения (4 класс)

Раздел 4.

Русский балет.

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

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

Виды народной пляски: хоровод, парный танец, танец - импровизация, перепляс и их характеристика. Связи народного танца с песней. Стил, ма-
нера, техника исполнения (областные особенности композиционного по-
строения, стили исполнения танца, характерные черты мужского и женского
танца).

Скоморохи - первые профессиональные танцоры на Руси.

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

Придворный театр Алексея Михайловича, первые балетные представления.

Реформы Петра I, бытовая хореография при Петре I.

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

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

4.2 . Романтизм в русском балете.

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

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

Освоение русскими исполнителями стиля и приемов романтического балета.

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

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

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

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

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

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

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

4.4. А. К. Глазунов «Раймонда».

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

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

Мариус Иванович Петипа. Биографические данные, этапы творческого пути.

Иван Иванович Вальберх. Краткая характеристика творчества.

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

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

Михаил Михайлович Фокин. Краткие биографические сведения. М.М. Фокин - выдающийся танцовщик. Педагогическая деятельность М.М. Фокина. Две основные линии в творчестве М.М. Фокина: создание пластической драмы и создание постановок, воспроизводящих стиль прошедших эпох. Обращение М.М. Фокина к инсценировкам классических музыкальных произведений. Балетные постановки - «Шопениана» на музыку Ф. Шопена и

«Арагонская хота» на музыку М.И. Глинки – как высшее достижение Фокина в этой области. Постановка танцев в опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила» и «Половецких плясок» в опере А.П. Бородина «Князь Игорь» – крупнейшее достижение русской и мировой хореографии.

Лев Иванович Иванов. Основные этапы творческого пути.

Раздел 5

Советский балет.

5.1. Основные черты советского балета. Краткий обзор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Краткая характеристика исполнительского искусства вышеуказанных мастеров.

Раздел 6.

Бальный танец.

6.1. Проникновение в Россию зарубежного бального танца.

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

6.2. Танцевальная культура XVIII – XIX веков (музыка, костюм, прическа, этикет).

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

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

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

Западноевропейский и русский костюм XIX века. Общая характеристика эпохи.

6.3. Современный танец и его особенности.

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

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

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

4. Контроль учета успеваемости

В конце изучения всего курса (4 класс) проводится контрольный урок.

Формы проведения контрольного урока:

- собеседование,
- защита реферата,
- письменная работа.

При проведении контрольного урока необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся.

4.1 Годовые и зачетно - экзаменационные требования

4.3 Пояснения к годовым требованиям

Для успешного развития обучающихся очень важным условием является соблюдения принципа постепенного усложнения материала от класса к классу. При этом необходимо помнить, что требовать с ребенка можно только то, что ему доступно. Поэтому конкретные рекомендации по классам корректируются в соответствии с возможностями учащихся, как в сторону завышения трудности, так и в сторону занижения.

4.4 Требования к уровню подготовки выпускников

Выпускник должен знать историю хореографического искусства, выдающихся балетмейстеров, исполнителей, а также всемирно известные балеты.

5.Метододические рекомендации (методы, форма работы)

Методика преподавания предмета ориентирована на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей обучающихся: 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.

6. Условия реализации программы

- Класс для малой группы 10-12 человек, парты, стулья;
- Проектор;
- Музыкальная аппаратура, аудиозаписи, видео записи;
- Компьютер.

7. Используемая литература:

- 1.Бахрушин Ю. А. История русского балета. - М., 1973
- 2.Бахрушин Ю. А. Сценическая история балета П.И. Чайковского. В сборнике: Чайковский и театр. - М.,1940
- 3.Конорова Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства. - М.,1963
- 4.Конорова Е. В. Роль танца в эстетическом воспитании школьников. - М., 1963
- 5.Красовская В.М. Русский балетный театр начала. XX века. Том 1: Хореографы. - Л., 1971
- 6.Эльяш Н. И. Образцы танца. - М., 1970
- 7.Журнал «Балет» 1995: №№ 3,4,5
- 8.Журнал «Балет» 1996: №3

