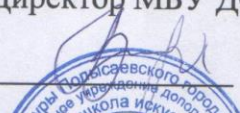

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская школа искусств №54»

Обсуждено: Педагогическим советом МБУ ДО «ДШИ №54» « 5 » июня 2019 г.	Утверждаю Директор МБУ ДО «ДШИ №54» Винтер В.В.
--	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

**Программа учебного предмета
«История хореографического искусства»**

Полысаево

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» 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, с учетом современных тенденций в области хореографического искусства.

Разработчик:

преподаватель хореографического отделения МБУ ДО «ДШИ № 54» А.Т. Козлова

Рецензент:

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Годовые требования по классам;*

III. Учебно-тематический план

- *Содержание разделов и тем*

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение

- *Список методической и дополнительной литературы.*
- *Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров*

I. Пояснительная записка

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

Предмет «История хореографического искусства» является очень важным в цикле специальных дисциплин учебного плана хореографического отделения, так как он дает 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.

Программа определяет основной круг вопросов для изучения. Педагог же должен сам определить, насколько подробно и на каком уровне сложности следует излагать материал, чтобы он был доступен пониманию учащихся.

Программа состоит из трех разделов: зарубежный, русский и советский балет. Раздел «Зарубежный балет» содержит сведения о развитии различных течений в хореографическом искусстве за рубежом.

В раздел «Русский и советский балет» включен материал по истории развития народного танца, его форм, национальных особенностей, материал о возникновении нового жанра - ансамбля народного танца.

Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение обучающимися духовными и культурными ценностями народов мира.

Обучение истории хореографического искусства включает в себя:

- знания основ музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов.

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

В связи с тем, что в учебном плане экзамен по данному предмету не запланирован, четвертные, переводные и итоговые оценки выставляются на основе текущих оценок знаний учащихся.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года (по 7-летней программе).

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

4. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации предмета «История хореографического искусства», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

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

II. Содержание учебного предмета

2. Учебно-тематический план

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 распределён по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

III Учебно-тематический план

Таблица 3

	Наименование тем	Количество часов
Первый год обучения (6 класс) ЧАСТЬ I: История зарубежной хореографии.		
<i>Раздел 1. Танцевальное искусство от древности до XIX века.</i>		
1.1	Введение в предмет «История хореографического искусства». Хореография как вид искусства.	3
1.2	Танцевальная культура древней Греции.	3
1.3	Танец эпохи Средневековья.	3
1.4	Танцевальная культура эпохи Возрождения.	3
1.5	Танцевальное искусство XVII века.	3
1.6	Танцевальное искусство эпохи Просвещения.	3
1.7	Хореографы XVIII века.	3
<i>Раздел 2. Танцевальное искусство XIX века</i>		
2.1	Бальный танец XIX века.	2
2.2	Романтические образы в хореографии XIX века.	2
2.3	Кризис балетного жанра во второй половине XIX века.	2
<i>Раздел 3. Танцевальное искусство XX века</i>		
3.1	Свободный танец Айседоры Дункан.	2
3.2	Стиль модерн в хореографическом искусстве XX века.	2
3.3	Музыкальный стиль и хореография XX века.	2
	Итого за первый год обучения	33
Второй год обучения (7 класс) ЧАСТЬ II: История отечественной хореографии.		
<i>Раздел 4. От истоков до XIX века</i>		
4.1	Основные черты русского балета. Зарождение танцев на Руси.	3
4.2	Возникновение и становление балетного театра на Руси.	2
<i>Раздел 5. Русский балетный театр первой половины XIX века</i>		
5.1	Балетный театр России начала XIX века.	2
5.2	Представители русской балетной школы начала XIX века.	2
5.3	Романтизм в русском балете.	3
<i>Раздел 6. Балетный театр второй половины XIX века - возникновение симфонического балета</i>		
6.1	Балетный театр второй половины XIX века.	2

6.2	Русский балет конец XIX и начала XX веков.	2
	<i>Раздел 7. Реформаторы балетной сцены XX века</i>	
7.1	Балетный театр первых послереволюционных лет (1917-1927 г.г.)	3
7.2	Балетный театр 30-х годов.	2
7.3	Советский балет в годы Великой Отечественной войны.	2
7.4	Советский балет в послевоенные годы (до 60-х г.)	2
7.5	Советский балет 60-80-х г.г.	2
	<i>Раздел 8. Исполнительское мастерство</i>	
8.1	Звезды советского и русского балета.	3
	<i>Раздел 9. Многообразие танцевальных форм</i>	
9.1	Народное танцевальное искусство, как особый жанр советской хореографии.	3
	Всего на предмет	66

Содержание разделов и тем

Первый год обучения (6 класс);

Часть I. История зарубежной хореографии

Раздел 1. Танцевальное искусство от древности до XIX века

Тема 1.1. 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. Примеры: роль танца в жизни ацтеков, древних мексиканцев, индейцев и народов Ближнего Востока. Балетный спектакль как самая распространенная форма хореографического искусства XIX - XX вв. Создатели балетного спектакля: балетмейстер, композитор, либреттист, танцовщики (балетная труппа), музыканты (оркестр), осветитель, декоратор, гример, костюмер.

Тема 1.2. Танцевальное искусство Древней Греции.

Обращение к скульптуре и древней живописи Греции, в которых запечатлены красота и пластическая гармония образов античной хореографии. Греческая мифология - 9 муз - покровительниц искусств и наук. Терпсихора - муза танца. Греческий театр: драма, комедия, гротеск. Виды танцев Древней Греции: военные «Пиррих», священные «Эммелия», сценические «Кордак», «Сикиннида», «Кубистика» (танец на руках). Влияние античного искусства на формирование системы классического танца. Особенности греческого костюма.

Тема 1.3. 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. Религиозные танцы - «священные действия». Романская эпоха (X - XII вв.) – хороводные танцы с линейно-шеренговой композицией. Готическая эпоха (XII - XV вв.) – появление парных танцев, первых балетных интермедий - междуявствий. Различия между придворными и деревенскими танцами. Характеристика основных танцев Средних веков: бранль, бассданс, мореска, фарандола. Рыцарская культура - культ прекрасной дамы. Особенности цветовой символики. Средневековый женский костюм (S-образная форма силуэта) и мужской костюм (клювовидная остроносая обувь). Влияние костюма на характер и манеру исполнения танцев (степенность, тяжеловесность).

Тема 1.4. 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» Балтазарини де Бельджозо. Появление первых теоретиков - учителей танцев: Фабрицио Карозо, Чезаре Негри.

Тема 1.5. 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 Пьером Бошаном (ок.1636-1705). Начало становления классического балета. Ведущая роль музыки. Танцевальная музыка в творчестве придворного композитора Жан Батиста Люлли (1632-1687). Разнообразие жанров театральных представлений. Франция: балет-маскарад, драматический балет, балет с выходами («Королевский балет ночи»). Италия: театр масок комедия дель арте, конный балет. Англия: маски, антимаски. Популярны бальные танцы менуэт и гавот. Основные элементы мужского и женского костюмов (схожесть силуэта). Влияние костюма на манеру исполнения танцев.

Тема 1.6. 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 1.7. Хореографы XVIII века.

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). Жан Жорж Новерр (1727-1810) - первый балетный режиссер, реформатор балетного театра. Балетный спектакль - самостоятельный театральный жанр. Основа - драматургия. Разделение бальной и сценической хореографии. Жан Доберваль (1742-1806) - ученик Новерра. Создание нового хореографического жанра - комедийный балет. Балет «Гщетная предосторожность». Италия: Гаспаро Анджолини (1731-1803) - музыка и драматургия - основа балетного спектакля; усовершенствование балетной эстетики в сфере героической и трагической хореографической драмы. С.Вигано (общая характеристика творчества). Обращение к сложным темам большой литературы.

Раздел 2. Танцевальное искусство XIX века

Тема 2.1. Бальный танец XIX века.

Характеристика эпохи: влияние общественных отношений на искусство. Стиль ампир как переход от классицизма к романтизму. 30-е годы - вершина развития стиля романтизм. Основные черты стиля романтизм. Проявление романтического мировосприятия в хореографии, музыке, моде. Появление новых танцев, изменение стиля и манеры исполнения (непринужденность, легкость). Светский этикет. Популярные танцы XIX века: полонез, вальс, мазурка, галоп, полька, полька-галоп, французская кадрили. Обращение композиторов-романтиков к танцевальному жанру.

Тема 2.2. 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 слияние хореографического и музыкального начал (единство пантомимы и танца, контраст реального и фантастического миров, взаимодействие солистов и кордебалета). Балерина Карлотта Гризи (1819-1899) - первая исполнительница роли Жизели. Романтические балеты, идеалом которых стала поэтизация всего земного через раскрытие драматических сюжетов с сильными страстями и контрастными образами героев. Реалистические образы в творчестве балетмейстера Жюля Перро (1810-1892). Балет Цезаря Пуни «Эсмеральда» (1848г.) - действенный романтический балет (показ реалистической картины средневекового Парижа). Творчество балерины Фанни Эльслер (1810-1884). «Падекатр» Жюля Перро.

Тема 2.3. Кризис балетного жанра во второй половине XIX века.

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

Раздел 3. Танцевальное искусство XX века.

Тема 3.1. 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 - теория «телесного выражения» Франсуа Дельсарта (1811-1871) и школа ритма Эмиля Жака-Далькроза (1865-1950). 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 3.2. Стил ь модерн в хореографическом искусстве XX века.

Танец модерн как система, связанная с именами великих исполнителей и хореографов. В основе - философия или определенное видение мира. Ученики и последователи Айседоры Дункан Рут Сен-Дени и Тед Шоун - основатели первой школы танца модерн «Денишоун» (1915). Сравнительный анализ американской и немецкой школ танца модерн. Художественное направление экспрессионизм в немецком танце модерн. Танцовщики и хореографы - представители Германии: Рудольф фон Лабан, Мэри Вигман, Курт Йосс. Середина 30-х годов - центр танца модерн в США. Второе поколение - Марта Грэхем, Дорис Хэмфри, Чарльз Вейдман. 50-е годы - творчество третьего поколения - Хосе Лимон, Мерс Каннингем (авангард), Пол Тейлор, Алвин Николайс, Алвин Эйли, Пина Бауш, Триша Браун, Ролан Пети, Морис Бежар, Меридит Монк (постмодерн). 60-е годы - Джек Коул - объединение техники модерн и джазового танца. Начало 70-х годов - существующие техники танца: Грэхем, Хэмфри, Лимона, Каннингема, Хортонa. Начало 70-х годов - новое явление в танцевальной практике и педагогике - модерн-джаз танец. Хореографы конца XX века - Иржи Киллиан, Матс Эк и др.

Тема 3.3. Музыкальные стили и хореография XX века.

Рубеж XIX-XX веков - появление джазовых танцев под влиянием джазовой музыки. В основе полицентрия и изоляция африканских танцев. Многообразие джазовых танцев: чарльстон, твист, буги-вуги, блюз, рок-н-ролл. 70-е годы: стиль танцевальной музыки - диско. 80-е годы: ведущий стиль рэп (ритмизированная декламация), музыка танцоров стиля «брейк» и «хип-хоп». Стили брейк-данса. 90-е годы - эксперименты с компьютерной музыкой: стиль техно, формирование клубной культуры рейв. Инструменты музыки техно: ритм-компьютер или драм-машина. Современные стили и направления в музыке и хореографии начала XXI века. Эстрадный танец.

Определение понятия «эстрадный танец». Разновидности эстрадного танца: акробатический, сюжетно-характерный танец, военная пляска, степ, танцы гёрлс. Танец как одна из основополагающих частей эстрадного театра. Жанры эстрадного театра: оперетта, водевиль, варьете, шоу, ревю, мюзик-

холл, мюзикл. Основные черты: развлекательность, простота, доступность, обилие сценических эффектов.

Второй год обучения (7 класс);

ЧАСТЬ II. История отечественной хореографии.

Раздел 4. Танцевальное искусство от истоков до XIX века

Тема 4.1. Танцевальное искусство Руси.

Введение: характерные особенности русского танцевального искусства, национальные черты (жизненность, правдивость, глубокая содержательность). Основа развития русского профессионального искусства хореографии - сочетание народной танцевальной культуры с западноевропейским балетным искусством. Культура славян - объединение музыки, слова и танца. Пляски-игры, игрища. Виды танцев славян: охотничьи пляски, военные, религиозно-культовые. Необходимая принадлежность танцевального искусства к мифологии и культовым обрядам. Древняя танцевальная форма - хоровод - олицетворение бога солнца Ярилы. Пляска как часть народных обрядов, приуроченных к календарным языческим праздникам. Скоморохи - первые профессиональные исполнители танцев на Руси, носители актерского, музыкально-вокального и хореографического искусства. Скоморохи и народный театр: история возникновения и упадка скоморошества. Разновидности народного театра: балаган, ярмарочный, театр Петрушки, школьный. Пляска как одно из главных выразительных средств народного театра. Первая попытка создания театра - «Потешная палата» царя Михаила Романова. Русская народная танцевальная культура. Особенности русского народного танца, его богатство и многообразие. Роль танца в культуре русского народа. Жанры русского народного танца: хоровод (орнаментальный, игровой) и пляска (сольная, массовая, парная, перепляс, импровизационная). Отличительные черты хоровода - связь с языческой религией (с богом солнца Ярилой). Основные фигуры и движения. Единство музыки, песни и танца.

Тема 4.2. 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. Учреждение ассамблей - публичных балов. Строгий церемониал исполнения танцев. Распространение потех, маскарадов, шествий. Начало XVIII века - становление русской балетной школы (объединение русской традиции с чертами французской и итальянской балетных школ). Деятельность французского артиста, педагога и балетмейстера Жана Батиста Ландей основание первой балетной школы (1738). 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).

Раздел 5. *Русский балетный театр первой половины XIX века*

Тема 5.1. 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. Начало XIX века - смена преобладающих направлений в искусстве (появление сентиментализма на смену классицизму). Новый толчок развития хореографического искусства. Основные черты сентиментализма: чувствительность, близость к душе зрителя и артиста, демократичность, отсутствие строгих канонов. Иван Иванович Вальберх (1766-1819) - русский артист, балетмейстер, педагог, руководитель балетной школы. Ученик Г.Анджолони и Дж.Канциани. Биография. Стилистические особенности творчества: «нравственные» балеты, интерес к национальному, стремление к содержательности действенного балета. Влияние Отечественной войны 1812 года, художественного направления сентиментализма и жанра мелодрамы. Самые яркие балеты: национально-патриотические дивертисменты. Вывод: заложение прочного самоопределения русского балета, укрепление самостоятельного репертуара в исполнении русских артистов во главе с русским балетмейстером, внесение национальных мотивов на русскую балетную сцену. Творчество Шарля Луи Дидло.

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

Основные периоды творчества: 1801-1811гг. - балеты на мифологические сюжеты («Зефир и Флора», «Ацис и Галатя», «Амур и Психея» и др.); 1816-1829гг. - балеты-пантомимы на исторические, литературные темы, волшебнo-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, опирающейся 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.

Тема 5.2. Представители русской балетной школы начала XIX века.

20-е годы - рождение национальной школы классического танца и профессии балетного артиста. Творчество лучших ученики Шарля Луи Дидло: А. Истоминой, А. Глушковского, В. Зубовой, Е. Телешовой, Н. Гольца. Авдотья Ильинична Истомина (1799-1848) - русская балерина. Учеба в Петербургском театральном училище. С 1816г. - ведущее положение в петербургской балетной труппе. Центральные партии в балетах Ш. Дидло. Тонкая разработка драматической стороны своих партий. Создание на петербургской сцене пушкинских образов («Кавказский пленник, или Тень невесты», «Руслан и Людмила»). Главные партии в балетах: «Зефир и Флора», «Тщетная предосторожность», «Дезертир», «Сумбека, или покорение Казанского царства», «Кора и Алонзо, или Дева Солнца». Воплощение в творчестве черт, предвещавших начало расцвета русского балетного романтизма. Адам Павлович Глушковский (1793-ок.1870) - русский артист и балетмейстер, первый теоретик и историк русской хореографии. Окончание Петербургской балетной школы (1809). 1808-1811гг. - выступление на петербургской сцене. Перевод в Москву (1812). Выступление в виртуозном репертуаре, позже в ролях пантомимного и характерного плана. В 1812-1839гг. - руководство балетной школой и балетной труппой Большого театра. Постановка балетов-дивертисментов на русские народные темы. Пропаганда национального фольклора, примеры театрализации русских народных плясок. Воссоздание на московской сцене 14 балетов Ш. Дидло. Создание спектаклей на темы русской литературы. Первый опыт постановки балета на сюжет А. Пушкина («Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора злого волшебника», «Черная шаль»).

Тема 5.3. Романтический балет в России.

Особенности русского романтизма, изменение техники танца и костюма. Сравнительный анализ романтических балетов России и Европы. Открытие Большого театра (1825). Жизнь и творчество русских романтических балерин Москвы и Петербурга. Елена Ивановна Андреевна (1819-1857) - русская артистка, крупнейшая представительница романтического балета. Учеба в Петербургском театральном училище (1837-1954гг.). Выступление в петербургской балетной труппе. Сочетание в творчестве действенного драматизма балетов Ш. Дидло и танцевальной поэтичности балетов Ф. Тальони; выразительность пантомимной игры, виртуозность классического и характерного танцев. Первая русская исполнительница главных партий в балетах «Жизель» (1842), «Пери» (1844), «Пахита» (1847), «Сатанилла» (1848). Сезоны 1843-1848гг. – гастрольные выступления в Москве и за рубежом. Появление в репертуаре балета собственного сочинения («Бахчисарайский фонтан»).

Екатерина Александровна Санковская (1816-1878) - русская романтическая балерина. Окончание Московского театрального училища. Педагог Ф. Гюллен-Сор. Обучение драматическому искусству у М. Щепкина. С 1826г. - выступления в Большом театре. В 1831г. - дебют в главной партии в балете «Молодая молочница, или Ниссета и Лука». Поездка с Гюллен-Сор в Париж, знакомство с искусством танцовщицы Фанни Эльслер. Раскрытие в творчестве живых человеческих чувств, обновление танца, его стиля, выразительных средств, техники. Сильфида (балет «Сильфида») - одна из лучших поэтических партий, самобытное толкование этого образа, приближение к школе русского сценического искусства. Крупные работы: «Дева Дуная», «Жизель», «Сатанилла», «Катарина, дочь разбойника», «Заколдованная скрипка». Постановка балетов «Своенравная жена» (1846), «Мечта художника» (1849).

Раздел 6. Балетный театр второй половины XIX века - возникновение симфонического балета

Тема 6.1. 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).

Тема 6.2. Русский балет (конец XIX начало XX века).

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. Характерные черты балетов П. Чайковского: конфликт Добра и Зла; показ образов в движении, постепенное изменение и обогащение их характеров. Содружество с балетмейстерами Мариусом Петипа, Львом Ивановым. Балет «Лебединое озеро» (1876) - лирико-драматический, романтический. Тема лебедей, превращение лирического образа в трагический; преобладание сцен-монологов, сцен-диалогов, дивертисментов. Использование характерных и классических сюит, пантомимы, действенного и кордебалетного танцев. Балеты П. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Балет-феерия «Спящая красавица» (1889) - лирико-эпический балет по мотивам сказки Шарля Перро. Балетмейстер Мариус Петипа (1818 – 1910). Содержание. Балет-феерия «Щелкунчик» (1892) - лирико-характерный балет по мотивам сказки Э.-Т.-А.Гофмана. Балетмейстер Лев Иванов (1834-1901). Содержание. Балетмейстер Мариус Петипа.

Мариус Иванович Петипа (1819-1910) – французский балетмейстер, в творчестве которого русский балетный театр достиг зенита мировой славы. Краткая биография. 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. Вывод: положение балетного искусства России конца XIX века: сохранение классического репертуара, совершенствование хореографической школы.

Раздел 7. Реформаторы балетной сцены XX века

Тема 7.1. Балетный театр XX века.

Обзорное ознакомление учащихся с основными этапами и тенденциями развития хореографического искусства XX века. 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.

Тема 7.2. Балетный театр 30-х годов.

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.

Тема 7.3. Советский балет в годы Великой Отечественной войны.

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.

Тема 7.4. Советский балет в послевоенные годы (до 60-х г.)

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.)

Тема 7.5. Советский балет 60-80-х г.

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. Новейший (с середины 80-х годов). Свобода творчества. Появление большого количества новых хореографических коллективов и балетных трупп. Экспериментирование. Господствующее значение танца модерн.

Раздел 8. Звезды советского и русского балета.

Тема 8.1. Муза русского балета Г. Уланова.

Галина Сергеевна 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.

Легенда русского балета М. Плисецкая.

Майя Михайловна 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»).

Жизнь и творчество М. Лиепы.

Марис - Рудольф Эдуардович Лиёпа (1936-1989) - танцовщик, педагог, балетмейстер. Биография и обзор творчества. Главные партии в балетах: «Дон-Кихот», «Вальпургиева ночь», «Тропой 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.

Творчество В. Васильева и Е. Максимовой.

Владимир Викторович 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».

Раздел 9. Многообразие танцевальных форм.

Тема 9.1. Народно-сценический танец как особый жанр хореографии.

Жанровое многообразие народного танца, богатство тем и сюжетов. Обращение балетмейстеров к народному творчеству, интерес к танцевальному фольклору. Массовое развитие самодеятельных танцевальных коллективов. Возникновение новой сценической формы - ансамблей народного танца, ансамблей песни и пляски, русских народных хоров, неотъемлемой частью которых являются танцевальные группы. Появление в начале XX века народно-сценического танца. Сохранение коллективами фольклорных образцов и развитие дальше народного танцевального искусства. Открытие Театра народного творчества (1935). Первый фестиваль народного танца (1936). Организация Ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Александровича Моисеева (1938). Создание танцевальной группы при Государственном русском народном хоре им. М. Е. Пятницкого (1938). Творческая деятельность Татьяны Алексеевны Устиновой. Надежда Сергеевна Надеждина и Государственный

академический хореографический ансамбль «Березка» (1948). Театр танца Владимира Михайловича Захарова «Гжель» (1988).

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы учебного предмета «История хореографического искусства» 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.

V. Формы и методы контроля, системы оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Текущий контроль знаний может проходить в следующих формах:

- контрольная работа;
- устный опрос;
- реферат.

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольного урока в конце каждого учебного года. Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, отведенного на предмет «История хореографического искусства».

В выпускном 7 классе обучающиеся защищают реферат по выбранной теме.

По завершении изучения учебного предмета обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям

Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Преподаватель, ведущий предмет, самостоятельно, творчески подходит к изложению той или иной темы. При этом учитывает следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического развития

обучающихся, количество учеников в группе, возрастные особенности обучающихся.

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

Обучающиеся знакомятся с новыми балетными спектаклями, как классического, так и национального направления. Это позволяет им наиболее гармонично соединить теоретические знания о балетном искусстве с существующей практикой создания балетных спектаклей. Обучающиеся, регулярно знакомятся с современной литературой о балете, журнальными и газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные постановки. Организованно просматривают фильмы-балеты.

Методика преподавания предмета ориентирована на диалогический метод обучения. Созданы условия для активизации творческих возможностей обучающихся: готовят небольшие сообщения на различные темы, организовывают дискуссии или обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля, выступления хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или рецензии на балетный спектакль.

VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Список методической 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. Балет 120 либретто. Композитор. – СПб., 2008
8. Деген А. 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. 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. 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

Список дополнительной литературы

1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. – Крон-Пресс. М., 2004
2. Богданов-Березовский В. Г. С.Уланова. – М., Искусство, 1961
3. Брун В. История костюма от древности до нового времени. – М., 1999
4. Вальберх И. И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. – СПб., Лань, Планета Музыки, 2010
5. Гольцман А. М. Советские балеты. Советский композитор. – М., 1985
6. Дешкова И. П. Загадки Терпсихоры/худож. В. Косоруков. – М., Дет. лит, 1989
7. Дешкова И. П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и исторических анекдотах для детей и родителей. – М., Конец века, 1995
8. Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М., Фолиум, 2003
9. Львов-Анохин Б. А. Балетные спектакли последних лет. Знание. – М., 1972
10. Надеждина Е. Н., Эльяш Н.И. Большой балет (Основные этапы развития советского балета). Изд. Знание. – М., 1964
11. Нанн Д. История костюма 1200-2000 – М., Артель АСТ 2003
12. Журнал Балет (Советский балет) с 1980 г. по 2011 г.
13. Плисецкая М. Я. Читая жизнь свою. – М., АСТ, 2010
14. Тимофеева Н. П. Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. – М., Просвещение, 1996
15. Русский балет: энциклопедия / под ред. А. П. Горкина. – М., Согласие, 1997
16. Энциклопедия Балет. – CD., 2003

Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров

- 1.Тщетная предосторожность
- 2.Сильфида
- 3.Жизель
- 4.Эсмеральда

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
- Сен-Санс Умирающий лебедь
- Красный мак (фрагменты)
- Бахчисарайский фонтан (фрагменты)
- Золушка
- Каменный цветок (фрагменты)
- из серии выпусков Мастера русского балета

Видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей.

Видеозаписи конкурсов и фестивалей различных направлений: мюзиклов, оперетт, опер и др. (фрагменты).