

5.6.ПРОГРАММА
по учебному предмету

ПО.02.УП.01. «Беседы об искусстве»

Предметная область ПО.02. Историко-теоретическая подготовка

Срок реализации программы – 3 года

Составитель: Голубовская Наталья Алексеевна, преподаватель высшей квалификационной категории «Детской школы искусств №8» 2019г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка:

- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- срок реализации программы
- объём учебного времени (таблица)
- форма проведения учебных занятий
- цели и задачи учебного предмета
- обоснование структуры программы
- методы обучения
- описание материально – технических условий в реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- учебно – тематический план
- содержания разделов и тем

III. Требование к уровню подготовки учащихся

- годовые требования

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- методические рекомендации по проведению аттестации (цели, виды, форма, содержание)
- критерии оценок (таблица)

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателю
- Рекомендации по выполнению самостоятельной работы учащегося
- Средства обучения

VI. Список литературы

- Список основной литературы;
- Список дополнительной литературы;
- Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического опыта в области музыкально-ритмического и хореографического развития детей в детских школах искусств. Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на создание условий для художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития учащихся.

Освоение программы в области хореографического искусства учебный предмет «Беседы об искусстве» предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. Обучение истории хореографического искусства включает в себя:

- 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;
- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа музыкального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной работы.

Срок реализации программы

Программа рассчитана на 3 года обучения - 2,3,4 класс. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве» при 3-летнем сроке обучения составляет 102 часа аудиторных занятий.

Занятия с детьми предполагают применение разнообразных методов и средств, приёмов и форм «урок – беседа», «урок – игра», «урок – эксперимент». Программа предполагает дифференцированный подход обучения исходя из уровня готовности и психофизических возможностей.

Объём учебного времени (таблица)

Для реализации программы в области хореографического искусства учебный предмет «Беседы по хореографии» устанавливается определенный объем учебного времени по классам – 1 академический час в неделю.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации			Всего часов
Классы	2	3	4	

Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	17	17	17	17	17	17	102
Максимальная учебная нагрузка	17	17	17	17	17	17	102
Вид промежуточной аттестации		зачёт		зачёт		зачёт	

Форма проведения учебных занятий

Форма занятий – групповая, наполняемость групп – от 7 до 10 человек.

Для работы в группу принимаются мальчики и девочки в возрасте от 7 лет имеющие разный уровень подготовки. Состав групп желательно одновозрастной. В группы принимаются здоровые дети, и дети с небольшими физическими отклонениями здоровья, позволяющим воспринимать объём знаний полностью.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Методика преподавания может быть разнообразной - рассказ, лекция, беседа, тест, работа с репродукциями, просмотр видеофильмов, прослушивание музыки. Один раз в четверть на усмотрение педагога можно проводить проверочные и контрольные работы, в конце второго полугодия проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Большое значение для творческого овладения предметом являются тетради учеников, где отражается их классная и самостоятельная работа. Преподаватель по своему усмотрению может прибавить или дать меньшее количество времени на отведение темы, не изменяя при этом учебный план и количество учебных часов предусмотренных программой. Преподаватель сам решает, в какой форме будет проходить урок и самостоятельная работа.

Цели и задачи учебного предмета

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

Задачи:

- знакомство с хореографией как видом искусства;
- изучение истории развития танцевального искусства и его эволюции;
- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
- знание этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства;
- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета и средства создания образа в хореографии;
- 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 и видение диалога;
- овладение навыками написания докладов, рефератов.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета «Беседы по хореографии» в рамках общеразвивающей образовательной программы используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение материала, беседа, рассказ);
- практический (работа с материалом);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- информационно-обобщающий (доклады, рефераты).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для реализации программы учебная аудитория должна быть оснащена звукотехническим оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений, учебной мебелью (стулья, стеллажи, шкафы) и наглядными пособиями.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно- тематический план

№	Название темы	Объём времени в часах
2 класс		
Раздел 1. Танцевальная культура разных эпох		
1.1.	История танцев первобытных народов.	1
1.2.	Основные черты танца, музыки и театра в искусстве первобытного общества.	1
1.3.	Танцевальная культура Древней Греции	1
1.4.	Богатство и разнообразие форм древнегреческого танца.	1
1.5.	История развития средневекового танца	1
1.6.	Богатство и разнообразие танцевальных форм.	1
1.7.	Танцевальная культура эпохи Возрождения.	1
1.8.	Виды и формы народного танцевального искусства.	1
Раздел 2. Хореография, как вид искусства		
2.1.	Хореографический язык танцевального искусства.	1
2.2.	Выразительный язык танца, его особенности.	1
2.3.	Музыкально-хореографический образ.	1
2.4.	Композиция и хореография.	1
2.5.	Исполнительские средства выразительности.	1
2.6.	Виды и жанры хореографии	1
2.7.	Профессия в области хореографии	1

Раздел 3. Народный танец		
3.1.	История развития народного танца.	1
3.2.	Народные истоки сценической хореографии. Зарождение балетного театра (XIII - XIV вв.).	2
3.3.	Народные танцы мира и их виды	2
3.4.	Синтез народной культуры с музыкой, песнями	1
Раздел 4. Русский балетный театр		
4.1.	Народные истоки русского балета.	1
4.2.	Виды народной пляски.	2
4.3.	Первые профессиональные танцоры на Руси.	1
4.4.	Особенности русского балета	1
4.5.	Возникновение и становление балетного театра в России (до конца XVIII века).	2
4.6.	Реформы Петра 1 в искусстве русского балета.	1
4.7.	Профессиональные танцевальные школы в России XVIII века.	2
4.8.	Влияние русской культуры на формирование самобытных черт русского балета.	2
	Зачёт по пройденному материалу	1
Зкласс		
Раздел 1. Балет, как вид театрального искусства		
1.1.	Синтез искусств в балете при создании балетного спектакля.	1
1.2.	Народные истоки сценической хореографии в России.	1
1.3.	История зарождения балетного театра.	1
Раздел 2. История балетного искусства западноевропейских стран.		
2.1.	Формирование балетного искусства Франции XVI-XVII вв.	1
2.2.	Балетный театр эпохи Французской буржуазной революции.	1
2.3.	Танцевальные жанры придворных представлений	1
2.4.	Балет «Триумф любви» в постановке Бошана	2
2.5.	Развитие танца в разных сферах общественной жизни	1
2.6.	Танцевальная культура Англии XVI-XVII вв.	1
2.7.	Спектакли – маскарады Бена Джонсона	1
Раздел 3. Хореографический театр Италии XVIII в.		
3.1.	История зарождения балетного театра	1
3.2.	Оперы – балеты Жана Батиста Люлли.	1
3.3.	Жан Доберваль - создатель жанра балета - комедии	1
3.4.	Комедии - балеты Ж.Б.Мольера	1
3.5.	Балетный театр XVIII века до реформы Новерра	1
3.6.	Реформатор балетного театра Ж.Ж. Новерр	1
3.7.	Ж.Ж. Новерр и его реформа	1
Раздел 4. Балет эпохи романтизма		
4.1.	Стиль романтизм в искусстве балета.	1
4.2.	Жизнь и творчество М. Салле	1
4.3.	Творчество М. Камарго	1
4.4.	Творчество Ф. Эльслер	1
4.5.	Творчество Ж.Перро и др.	1

4.6.	Балет «Сильфида»	1
4.7.	Балет «Эсмеральда»	1
4.8.	Балет «Жизель»	1
Раздел 5. Русский балет XVIII в.		
5.1.	Возникновение и становление балетного театра в России (до конца XVIII в.)	1
5.2.	Основные черты русского балета (краткий исторический обзор).	1
5.3.	Романтизм в русском балете (краткая характеристика).	1
5.4.	Симфонические балеты П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».	1
5.5.	А.К.Глазунов и его «Раймонда»	1
5.6.	Балетный театр России начала XIX века	1
5.7.	Балетмейстеры отечественной балетной школы: М.Петипа, И. Вальберх, К. Дидло, А.Горский, М.Фокин, Л.Иванов и др.	1
	Зачёт по пройденному материалу	1
4 класс		
Раздел 1. Русский балет		
1.1.	Русский балет второй половины XIX в. кризис балетного жанра.	1
1.2.	Русский балет на рубеже двух эпох (конец XIX – начало XX вв.)	1
1.3.	Русские сказки в Париже	2
1.4.	Балеты С.С.Прокофьева «Ромео и Джульетта», «Золушка».	1
1.5.- 1.7.	Советские балетмейстеры: Ф.В.Лопухов, Ю.Григорович, Л.Якобсон, К. Сергеев, И.Бельский, Р.Захаров, В.Чабукиани.	3
1.8.- 1.10.	Выдающиеся исполнители: А.Павлова, Г.Уланова, М.Плисецкая, А.Мессерер, В.Васильев, К.М. Лиёпа, М.Лавровский, Е.Максимова, Р. Стручкова и др.	3
Раздел 2. Советский балет		
2.1.	Основные черты советского балета.	1
2.2.	Балетный театр послереволюционных лет (1917 – 1927 гг.)	1
2.3.	Балетный театр 30–х годов	1
2.4.	Советский балет в годы Великой Отечественной войны.	1
2.5.	Советский балет в послевоенные годы	1
2.6.	Развитие балетного театра до наших дней	3
Раздел 3. Бальный танец		
3.1.	Проникновение в Россию зарубежного бального танца.	1
3.2.	Возникновение и развитие танца в эпоху модерна	1
3.3.	Танцевальная культура XVIII-XIX веков: музыка, костюм, причёска, этикет.	1
3.4.	Современный танец и его особенности.	1
3.5.	Профессиональные ансамбли народного танца.	1
Раздел 4. Современный этап развития отечественной хореографии		
4.1.	Балетный театр XX века	3
4.2.	Современные авторские коллективы	1

4.3.	Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства	1
4.4.	Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии	1
Раздел 5. Современные течения в зарубежном хореографическом искусстве		
5.1.	Джордж Баланчин и известные хореографы XX века.	1
5.3.	Развитие современного танца. Мюзикл как форма синтеза искусств.	1
5.4.	Балетный театр социалистических стран	1
	Зачёт по пройденному материалу	1

Содержания разделов и тем

2 класс

Раздел 1. Танцевальная культура разных эпох

1.1. Тема: История танцев первобытных народов. Познакомить с историей первобытного танца, и его связи с жизнедеятельностью человека.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд первобытного танца посвященного сценам охоты.

1.2. Тема: Основные черты танца, музыки и театра в искусстве первобытного общества. Познакомить учащихся с тем, что наряду с развитием всех видов изобразительного искусства в первобытном обществе были заложены основы танца, музыки и театра. Показать взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры и отражение в танце явлений природы.

Самостоятельная работа: Создать набор дидактических карт «Первобытный танец».

1.3. Тема: Танцевальная культура Древней Греции. Познакомить с искусством танца Древней Греции и его связи с мифологией, а также с жизнью, бытом греческого общества (танцы ритуальные, общественные, воинские, бытовые).

Самостоятельная работа: Изображение сцен танцевального искусства в произведениях изобразительного искусства.

1.4. Тема: Богатство и разнообразие форм древнегреческого танца. Основная особенность античного греческого танца, назначение и разнообразие форм древнегреческого танца: сложность композиционного рисунка, высокая техника, выразительность исполнения, музыка и танец, как вид зрелищного развлечения.

Самостоятельная работа: Нарисовать мужской и женский костюм древнегреческого танца.

1.5. Тема: История развития средневекового танца. Народная танцевальная культура эпохи Средневековья. Особенности и виды танцев, костюм, музыкальное оформление. Связь танца с календарными играми, народными праздниками. Связь народного танца с трудом. Появление форм бытового танца (бранли и их характеристика).

Самостоятельная работа: Написать и сделать зарисовки бытового танца.

1.6. Тема: Богатство и разнообразие танцевальных форм. Танцевальная культура средневекового города - театрализованные представления на городских цеховых празднествах, ярмарках, отражение в них жизни горожан. Богатство и разнообразие танцевальных форм на этих празднествах. Бытовой танец, танцевальные дома при ратушах, регламентации танца. Аристократические танцы (басдансы).

Самостоятельная работа: Создать набор дидактических карт «Аристократические танцы».

1.7. Тема: Танцевальная культура эпохи Возрождения. Расцвет танцевального искусства в эпоху Возрождения. Начало формирования балета, как театрального искусства в Италии.

Появление в XV веке специальных школ, профессиональных учителей танца, учебников и трактатов о танце.

Самостоятельная работа: Костюм эпохи Возрождения.

1.8. Тема: Виды и формы народного танцевального искусства. Народное танцевальное искусство, как источник новых танцевальных форм (менуэт, ригодон, гавот, гальярда, вольта, бурре). Различие народной и аристократической танцевальной культуры эпохи Возрождения.

Самостоятельная работа: Создать набор дидактических карт «Разнообразие танцевальных форм».

Раздел 2. Хореография, как вид искусства.

2.1.Тема: Хореографический язык танцевального искусства. Дать понятие что такое «хореографический язык». Познакомить с понятием «рисунок танца», и с помощью каких средств достигается гармония в хореографическом произведении.

Самостоятельная работа: Написать с помощью, каких средств достигается гармония в хореографическом произведении.

2.2. Тема: Выразительный язык танца, его особенности. Хореография как вид искусства. Ее специфические особенности и выразительные средства.

Самостоятельная работа: Написать определения танца.

2.3. Тема: Музыкально-хореографический образ. Познакомить с выразительными средствами танца: тип построения спектакля дивертисмент, коллаж, лирические картины, сквозное симфоническое развитие. Пояснить, что хореографический текст - состоит из сольных и ансамблевых форм различных видов танца. Взаимодействие как в танце, так в и хореографическом спектакле музыки, тема, идея, сюжет произведения и разнообразных постановочных приемов.

Самостоятельная работа: Написать, как строится музыкально – хореографический образ в танце.

2.4. Тема: Композиция и хореография. Рассказать об основах хореографической композиции, ее особенностях и средствах достижения гармоничного и эстетически красивого композиционного решения любого хореографического произведения (танец, спектакль и т.д.). Композиция хореографического произведения строится по законам драматургии, и включают в себя экспозицию, завязку, ступени перед кульминацией, кульминацию и развязку.

Самостоятельная работа: Написать определения к словам «экспозиция», «завязка», «кульминация», «развязка».

2.5. Тема: Исполнительские средства выразительности. Познакомить с исполнительскими средствами выразительности и их особенности (позы, жесты, мимика, танцевальная лексика, рисунок танца).

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд выразительных средств танцевального искусства.

2.6. Тема: Виды и жанры хореографии. Общее понятие жанра хореографии. Познакомить с видами танца: классический, народный, исторический, балльный, современный, спортивный.

Самостоятельная работа: Создать набор дидактических карт «Виды танца».

2.7. Тема: Профессия в области хореографии. Познакомить учащихся с разнообразием профессий в хореографическом искусстве: балетмейстер, композитор, художник, танцоры.

Самостоятельная работа: Написать о профессии балетмейстера.

Раздел 3. Народный танец

3.1.Тема: История развития народного танца. Познакомить учащихся с краткой характеристикой развития народного танца. Особенность, назначение, манера, костюм.

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки костюма исполнителей народного танца.

3.2.Народные истоки сценической хореографии. Зарождение балетного театра (XIII - XIV вв.). Возникновение балетного искусства во Франции Фольклорная основа народных и придворных танцевальных форм. Основание Королевской академии танца. Близость форм бытового придворного и сценического танца.

Самостоятельная работа: Написать о Королевской академии танца.

3.3.Тема: Народные танцы мира и их виды. Танец – древнейший вид искусства перевоплощения. Отражение культуры и быта нации на видах народных танцев. Страстные испанские и жгучие грузинские танцы (лезгинка, ирландская джигга, греческое сиртаки). Познакомить с философией японского танца с веерами.

Самостоятельная работа: Создать набор дидактических карт «Виды народного танца».

3.4. Тема: Синтез народной культуры с музыкой, песнями. Объяснить, что синтез искусств это создание нового художественного продукта посредством органичного соединения различных видов искусства в единое целое.

Самостоятельная работа: Составить кроссворд по истории народного танца.

Раздел 4. Русский балетный театр

4.1. Тема: Народные истоки русского балета. Традиции русского народного танцевального искусства. Отражение в народном танце явлений природы, труда, быта, нравов и обычаев народа, его национального характера.

Самостоятельная работа: Написать о традиции русского народного танцевального искусства.

4.2. Виды народной пляски. Познакомить с видами и формами народных танцев: хоровод, парный танец, танец импровизация, перепляс; их характеристика. Связь народного танца с песней. Стил, манера, техника исполнения (особенности композиционного построения, стили исполнения, характерные черты мужского и женского танца).

Самостоятельная работа: Сделать зарисовки русского танца – мужской и женский костюм.

4.3. Тема: Первые профессиональные танцоры на Руси. Познакомить с искусством скоморохов, объяснить, что они были первыми профессиональными танцорами Руси. Народность искусства скоморохов.

Самостоятельная работа: Нарисовать композицию «Русские скоморохи».

4.4. Тема: Особенности русского балета. Познакомить с национальной самобытной культурой русского балета. Глубина содержания, совершенство хореографической формы и техники исполнения. Связь профессионального балета с народным танцевальным искусством, его традициями. Наличие национальной школы классического танца, особенности русского исполнительского стили.

Самостоятельная работа: Выписать особенности русского исполнительского стили классического танца.

4.5. Тема: Возникновение и становление балетного театра в России до конца XVIII века. Познакомить с историей придворного театра времен Алексея Михайловича, первые балетные представления – постановки, исполнители, костюмы. Крепостной балет, его значение в развитии русского сценического танцевального искусства.

Самостоятельная работа: Сделать подборку «Русский крепостной балет».

4.6. Тема: Реформы Петра I в искусстве русского балета. Познакомить учащихся с реформами Петра I, возникновение и потребности в театре как общественном учреждении, ассамблеи, бытовая хореография при Петре I.

Самостоятельная работа: Выписать особенности балетного искусства во времена Петра

4.7. Тема: Профессиональные танцевальные школы в России XVIII века. Познакомить с зарождением танцевальной школы России в казенных учебных заведений (Шляхетский корпус, деятельность Ланде), открытие профессиональной школы в Петербурге и Москве. Деятельность иностранных учителей в России. Придворные балетные представления в России, открытие публичных театров в Петербурге и Москве. Деятельность мастеров европейского балета в России.

Самостоятельная работа: Нарисовать композицию «Придворные балетные представления».

4.8. Тема: Влияние русской культуры на формирование самобытных черт русского балета. Первые русские танцовщики: Василий Балашов, Гавриил Райков, Аксинья Гамбутова, Тимофей Бубликов.

Самостоятельная работа: Написать сообщение о творчестве русских танцорах (на выбор учащихся или усмотрение педагога).

3 класс

Раздел 1. Балет, как вид театрального искусства

1.1. Тема: Синтез искусств в балете при создании балетного спектакля. Роль и взаимное влияние на создание балетного спектакля различных видов искусств: музыкального, хореографического, живописного, литературного и др. Значение литературного первоисточника. Роль либреттиста, композитора, хореографа, исполнителя в создании балетного спектакля.

Самостоятельная работа: Написать о значении литературного первоисточника в создании балетного спектакля.

1.2. Тема: Народные истоки сценической хореографии в России. Объяснить, что народный танец - фольклорный танец, который исполняется в своей естественной среде и имеет определённые традиционные для данной местности движения, ритмы, костюмы и тому подобное. Термин «народный танец», «этнический танец» или «традиционный танец» иногда используются, хотя («традиционный танец») может включать в себя условия церемониального танца.

Самостоятельная работа: Дать понятие определению «народный танец», «этнический танец» или «традиционный танец».

1.3. Тема: История зарождение балетного театра. Рассказать о первом балетном представлении в России, которое состоялось на масленицу 17 февраля 1672 года при дворе царя Алексея Михайловича в Преображенском. Познакомить с постановкой балета композитора Г. Щютца об Орфее его особенности и руководителе спектакля - Николая Лима.

Самостоятельная работа: Написать о жизни и творчестве композитора Г. Щютца.

Раздел 2. История балетного искусства западноевропейских стран.

2.1. Тема: Формирования балетного искусства во Франции XVI - XVII века. Становление балетного искусства Франции. Аллегорические придворные балеты во время дворцовых

торжеств, мифологические мотивы в этих представлениях, синтез в них музыки, пения, танца, стихотворного речитатива, сложность и пышность декоративного оформления; геометрическая размеренность танцевальных композиций, драматургия. «Комедийный балет королевы» (1581).

Самостоятельная работа: Написать о творчестве балетмейстера Бальтазарини.

2.2. Тема: Балетный театр эпохи Французской буржуазной революции. Народное танцевальное искусство Французской буржуазной революции. Стихийная волна народных танцев различных провинций Франции, выплеснувшаяся на улицы и площади Парижа.

Театрализованные революционные празднества, патриотические апофеозы (синтез музыки, декламации, танца, пантомимы). Обогащение профессиональной хореографии новыми композиционными формами, пластическими мотивами, элементами народного танца. «Революционная избранница» - значительный спектакль революционного репертуара.

Самостоятельная работа: Посмотреть фрагмент видеоспектакля революционного репертуара «Революционная избранница»

2.3. Тема: Танцевальные жанры придворных представлений. Познакомить учащихся с разнообразными видами балета: опера-балет, балеты антре, большой балет. Развитие форм бытового придворного танца (куранта, менуэт, сарабанда, гавот, шакона, ригодон, бурре, вольта, гальярда), манера исполнения, влияние придворного этикета, костюм. Усложнение танцевальной техники, канонизация профессиональных приемов танца.

Самостоятельная работа: Просмотреть придворные виды танцев, написать особенности приемов танца.

2.4. Тема: Балет «Триумф любви» в постановке Бошана (1681). Познакомить учащихся с балетом Франции XVII века и основанием Королевской академии танцев (1661). Близость форм бытового придворного и сценического танца, канонизация танцевальных композиций и движений. Деятельность Шарля Луи Пьера Бошана, разработка системы сценического танца. Рассказать о первом появлении на французской сцене профессиональных танцовщиц в постановке Бошана «Триумф любви». Использование декораций, оформление костюмов и т.д.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд фрагментов «Триумф любви» Бошана.

2.5. Тема: Развитие танца в разных сферах общественной жизни. Утверждение танца на театральных подмостках в придворном и общедоступном театре, Шекспир и балетный театр, танец в пьесах Шекспира.

Самостоятельная работа: Зарисовки танца в пьесах Шекспира.

2.6. Тема: Танцевальная культура Англии XVI - XVII веков. Богатство народных танцевальных традиций Англии. Разнообразие форм бытовых плясок, связь танца с календарными играми, празднествами, (танец с подушечками, контрданс). Танец аристократического и придворного общества (паванна, куранта, гальярда, вольта, джига).

Самостоятельная работа: Сделать анализ танца «Павана».

2.7. Тема: Спектакли – маскарады Бена Джонсона. Создание театральных представлений, получивших название «масок» - пышных спектаклей-маскарадов с пением и танцами, пышность декоративного оформления.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд театрального представления «масок», выполнить зарисовки понравившихся масок.

Раздел 3. Хореографический театр Италии XVIII века.

3.1. Тема: История зарождения балетного театра. Познакомить с историей развития хореографического искусства Италии XVIII века, появление музыкальных театров и Академии

танца в Милане. Жизнь и творчество С. Вигано, обращение к сложным темам литературы «Отелло», а также развитие системы, выразительных средств в его спектаклях, принцип живописной композиции массовых сцен, использование национальных танцев, яркие пластические характеристики главных героев, стремление снизить танец и пантомиму.

Самостоятельная работа: Написать основные черты итальянской школы танцев XVIII века.

3.2. Тема: Оперы-балеты Жана Батиста Люлли. Рассказать о жизни и творчестве композитора, определившего стиль французской придворной оперы XVII века, создание многочисленных образцов танцевальной музыки; балетные сцены в операх Люлли, музыка для балетов комедии Мольера.

Самостоятельная работа: Написать о жизни Жана Батиста Люлли.

3.3. Тема: Жан Доберваль - создатель жанра балета-комедии. (2 часа) Познакомить с творчеством Доберваля выдающегося танцовщика, утвердившего новый исполнительский стиль (сочетание танца и пантомимной игры, мужественная манера исполнения, умение создать живые и разнохарактерные образы). Близость творчества Доберваля к народным, национальным традициям. Показать на примере классического образца балета-комедии «Тщетная предосторожность» яркие индивидуальные характеристики героев, остроумный, жизненный сюжет, реальную обстановку действия. Образный, динамический танцевальный язык спектакля.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд образов Жан Доберваль

3.4. Тема: Комедии - балеты Ж.Б.Мольера. Познакомить с балетами-комедиями Мольера и 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».

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд образов Ж.Б.Мольера.

3.5. Тема: Балетный театр XVIII в. до реформы Новерра. Рассказать об особенностях балетного театра до реформ Новерра: постановки, музыка, костюмы. Балетный театр XVIII века до реформы Новерра. Развитие танцевальной техники, формирование хореографической школы, появление выдающихся исполнителей профессионалов (Люпре, Вестрисы отец и сын и другие). Балет - составная часть оперных и драматических спектаклей, особенность костюмов исполнителей, маски.

Самостоятельная работа: Краткая характеристика творчества Джона Ричи (1682 - 1761); Джона Универа (1673 - 1760); Франца Гильфердинга (1710 – 1768).

3.6.Тема: Реформатор балетного театра Ж.Ж. Новер. Познакомить с основными этапами творческой биографии Новерра (общие сведения)

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд балетного танца.

3.7. Тема: Ж.Ж. Новерр и его реформа. Обоснование Новерром 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, требование единства техники и выразительности исполнения: глубина содержания, яркость сценических характеров, правдивость и психологическая убедительность актерского исполнения

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд балетов Новерра.

Раздел 4: Балет эпохи романтизма

4.1. Тема: Стиль романтизм в искусстве балета. Романтизм - художественное направление в искусстве конца XVIII – первой половины XIX в. Общая характеристика романтизма. Отражение особенностей стиля романтизм на искусстве балета, представители. Филипп и Мария Тальони (краткая характеристика творчества). Август Бурнонвиль (краткая характеристика творчества).

Самостоятельная работа: Особенности в костюме.

4.2. Тема: Жизнь и творчество М. Салле. Познакомить с краткой характеристикой творчества и биографии М. Салле.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд балетов М. Салле.

4.3. Тема: Творчество М. Камарго. Познакомить с краткой характеристикой творчества и биографии М. Камарго, особенности балета.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд балетов М. Камарго.

4.4. Тема: Творчество Ф. Эльслер. Познакомить с краткой характеристикой творчества и биографии Ф. Эльслера, особенности балета.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд балетов Ф. Эльслера

4.5. Тема: Творчество Ж.Перро. Краткая характеристика биографии и творчества. Социальные демократические мотивы в его творчестве, связь с современной литературой. Четкая драматургическая основа его спектаклей, создание ярких образов героев, их психологическая глубина, многоплановость.

Самостоятельная работа: Написать балеты Ж.Перро.

4.6. Тема: Балет «Сильфида». Балет «Сильфида» - программный балет Ф. Тальони: гибель идеальной мечты в столкновении с действительностью - основная мысль балета. Краткое содержание балета, особенности композиционных приемов, танцевального языка и стиля спектакля. Влияние творчества Филиппа и Марии Тальони на развитие школы классического танца и становления исполнительских традиций.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд фрагментов из балета «Сильфида».

4.7. Тема: Балет «Эсмеральда». Балет Ч. Пуньи «Эсмеральда». Краткая характеристика спектакля. Выразительные средства романтического балета, его влияние на дальнейшее развитие мировой хореографии.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд костюмов из балета «Эсмеральда».

4.8. Тема: Балет «Жизель». Балет А. Адана «Жизель» – вершина романтического балетного репертуара. Краткая характеристика спектакля. Выразительные средства романтического балета, его влияние на дальнейшее развитие массовой хореографии.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд балета «Жизель».

Раздел 5. Русский балет XVIII начала XIX века.

5.1. Тема: Возникновение и становление балетного театра в России до конца XVIII начала XIX века. Познакомить с краткой характеристикой балетного искусства России.

Самостоятельная работа: Просмотр интернет фильма об искусстве балета XVIII века.

5.2. Тема: Основные черты русского балета (краткий исторический обзор). Придворные балетные представления в России, открытие публичных театров в Петербурге и Москве. Деятельность мастеров европейского балета в России: Ф. Хильфердинга, Г. Анджиолини.

5.3. Тема: Романтизм в русском балете. Краткая характеристика балета и особенности русского романтизма в 30-е годы XIX века. Влияние творчества западных мастеров Филиппа и Мари Тальони, Жюль Перро и Фанни Эльслер на искусство русского балетного театра. Балет романтического репертуара в России «Жизель». Последователи приемов и идей эпохи романтизма в творчестве Екатерины Санковской и Елены Андреевны Сержановой содержательность сценических образов.

Самостоятельная работа: Творческий портрет Екатерины Санковской и Елены Андреевны Сержановой.

5.4. Тема: Симфонические балеты П.И.Чайковского. Балеты П. И. Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и их роль в укреплении национальной русской балетной школы. Участие М. Петипа в создании русского балета и открытие новых пластических приемов, создание образа Лебедя, пластическая симфония «лебединых» картин.

Самостоятельная работа: Написать о жизни и творчестве М. Петипа.

5.5. Тема: А.К. Глазунов и его «Раймонда». Краткая характеристика балета «Раймонда» и дальнейшая симфонизация танца. Творческая встреча М. Петипа с А. К. Глазуновым.

Самостоятельная работа: Написать биографию А. К. Глазунова.

5.6. Тема: Балетный театр России начала XIX века. Познакомить с быстрым развитием национальной культуры, науки, литературы и искусства (балетного искусства) в России первой четверти XIX века. Влияние на передовые круги русского общества идей французской буржуазной революции. Развитие театрального искусства, процесс самоопределения театральных жанров. Поиск балетным театром идей самостоятельного развития, стремление воплощать идеи эпохи, поиск новых художественных форм.

Самостоятельная работа: Написать Иван Вальберх - первый русский балетмейстер (общая характеристика творчества).

5.7. Тема: Балетмейстеры отечественной балетной школы начала XIX века. Показать роль балетмейстеров на становление русского балетного танца (М.Петипа, И. Вальберх, К. Дидло, А.Горский, М.Фокин, Л.Иванов и др.).

Рассказать о Пушкинских балетах Дидло. Особенности постановки танца Александра Алексеевича Горского - отказ от условного жеста в пантомиме, отказ от симметрии, принцип «живописного» построения массовых сцен. Педагогическая деятельность М.М. Фокина и инсценировка классических музыкальных произведений «Арагонская охота», «Руслан и Людмила», «Половецкие пляски» и «Князь Игорь».

Самостоятельная работа: Лев Иванович Иванов - основные этапы творческого пути + иллюстративный ряд.

4 класс

Раздел 1. Русский балет

1.1. Тема: Русский балет второй половины XIX в. кризис балетного жанра. Пояснить, что кризис балетного жанра во второй половине XIX века произошел из-за снижения художественного уровня репертуара, пестроты художественных приемов, погони за внешними эффектами и зрелищной развлекательностью постановок, снизила уровень актерского мастерства. Упадок французской школы классического танца и самодовлеющая виртуозность итальянской школы.

Самостоятельная работа: Артур Сен Леон - написать общую характеристику творчества + иллюстративный материал.

1.2. Тема: Русский балет на рубеже двух эпох (конец XIX – начало XX вв.). Познакомить с развитием русского балета на рубеже двух эпох (конец XIX, начало XX века). Рассказать о общественно-политическом подъеме в России, определившим новые пути развития в области изобразительного искусства, музыки, драматического, оперного театра (Художественный театр, Частная опера Мамонтова) и балета. Завершение эпохи балетного академизма, необходимость новых поисков в области художественных средств выразительности балетного театра. Борьба творческих течений в русском балете.

Самостоятельная работа: Написать краткую биографическую справку о жизни творчестве А. Горского и московского балета, сделать иллюстративную подборку постановок

1.3.Тема: Русские сказки в Париже. Познакомить с репертуаром балетного театра в Париже, рассказать об известных постановках и исполнителях.

Самостоятельная работа: Сделать видеоряд «Русские сказки в Париже».

1.4.Тема: Балеты С.С.Прокофьева «Ромео и Джульетта», «Золушка». Познакомить с балетом «Ромео и Джульетта». Показать конфликт двух жизненных позиций на основе 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.

Самостоятельная работа: Написать о балетной постановке Р. Захарова «Золушка» – спектакле о возвышающей силе любви, торжестве доброты, трудолюбия, мужества. Создать иллюстративную подборку.

1.5. - 1.7. Тема: Советские балетмейстеры. Познакомить с творчеством советских балетмейстеров: Ф.В.Лопухов, Ю.Григорович, Л.Якобсон, К. Сергеев, И.Бельский, Р.Захаров, В.Чабукиани и др.

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа: Создать презентацию о творчестве советских балетмейстеров (на выбор учащихся).

1.8. - 1.10. Тема: Выдающиеся исполнители. Познакомить с краткой биографией и творчеством советских исполнителей А. Павлова, Г. Уланова, М. Плисецкая, А. Мессерер, В. Васильев, К. М. Либа, М. Лавровский, Е. Максимова, Р. Стручкова и др. (по усмотрению педагога).

Самостоятельная работа: Создать презентацию о творчестве советских исполнителей (на выбор учащихся).

Раздел 2. Советский балет

2.1.Тема: Основные черты советского балета. Познакомить кратко с общей характеристикой балета, требования, предъявляемые к танцу, его особенности, музыка, костюм и т.д.

Самостоятельная работа: Выполнить таблицу: танец, костюм, особенность (описать 3-4 танца).

2.2.Тема: Балетный театр послереволюционных лет (1917 – 1927 гг.) – основные характерные черты. Познакомить с особенностью балетного театра первых послереволюционных лет (1917 - 1927 гг.). Рассказать о том, что театр был активным участником культурной революции, и играл главную роль в просвещении и воспитании народа. Идеиная борьба по вопросу о культурном наследии; отрицание пролетарской культуры достижений прошлого, попытка строить новую, пролетарскую культуру. Острые нападки «Пролеткульта» на балетный театр и школу классического танца, отрицание их ценности. Рассказать о борьбе партии и правительства за сохранение и использование лучших достижений культуры прошлого в строительстве новой жизни. Спектакли классического репертуара, рост популярности балетного искусства в массах. Спектакли классического наследия в Петрограде и Москве и трудности в работе балетных коллективов Москвы и Петрограда. Уход из театров, ведущих мастеров. Поиск балетным театром путей сближения с революционной действительностью, поиск новых тем и героев.

А) Ф. Лопухов - творческие поиски, неудачи и восстановление классических спектаклей новых хореографических форм и выразительных возможностей балетного театра; попытки решения современной, революционной темы: «Красный вихрь» (музыка В. Дешевого) отвлеченность, запутанность содержания, злоупотребление акробатикой, формальное истолкование музыки.

восстановление спектаклей классического наследия. Балет «Ледяная дева» (музыка Э. Грига).

Б) **Деятельность К. Голейзовского в 20-е годы:** создание концертных программ, театральных празднеств, камерных миниатюр; поиск оригинального пластического языка; творческое своеобразие его хореографии. Органичное слияние хореографической композиции с музыкой и декоративным оформлением в балете "Иосиф Прекрасный" (музыка С. Василенко); выдвижение на план мужского образа, действенность массовых сцен, работа Голейзовского по освоению и сценической интерпретации национального танцевального фольклора.

В) **Вклад А. Горского в развитие советского балета.** Познакомить с новой редакцией балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», спектаклей «Стенька Разин» (музыка А. Глазунова), «Вечно живые цветы», «Красный маяк» (музыка Р. Глиера) - первый советский героикоромантический балет, решенный средствами классического танца.

Самостоятельная работа: Творческие портреты: В. Тихомиров и А.Я. Ваганова и её педагогическая деятельность в развитии советской хореографической школы.

(на выбор)

2.3.Тема: Балетный театр 30–х годов. Стремление балетного театра к расширению круга тем и образов, освоению новых жанров и созданию нового репертуара, совершенствованию режиссерского и актерского мастерства. Краткая характеристика балетов: «Футболист» В. Оранского, хореография И. Моисеева и Л. Лащилина, «Золотой век» Д. Шостаковича,

хореография В. Вайнонена, «Болт» и «Светлый ручей» Д. Шостаковича. Обращение балетного театра к историко-революционной теме. "Пламя Парижа" (композитор Б. Асафьев, хореография В. Вайнонена). Создание средствами танца образов героев революции и революционной массы. Спектакли на литературные темы. Связь советской хореографии с классической литературой. «Бахчисарайский фонтан» (композитор Б. Асафьев, постановщик Р. Захаров), балет «Ромео и Джульетта» (композитор С. Прокофьев, хореограф Л. Лавровский) - спектакль шекспировского масштаба и т.д. Дальнейшее развитие и утверждение системы хореографического образования; деятельность А.Я. Вагановой в 30-е годы. - Большая работа мастеров балета по сохранению на советской сцене спектаклей классического наследия (балеты П. Чайковского, А. Глазунова, Д. Адана, Л. Делиба и других), стремление к углубленному раскрытию их содержания, отказ от устарелых приемов, современное актерское прочтение партий, классического репертуара. Формирование и развитие советской школы исполнительского мастерства утверждение нового исполнительского стиля. Выдающиеся мастера советского балета: М. Семенова, Г. Уланова, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, О. Иордан, А. Шелест, А. Ермолаев, К. Сергеев, В. Чабукиани, О. Лепешинская, А. Мессерер, М. Габович и другие (общая характеристика творчества). - Расширение балетных театров в стране и ансамбли народного танца - новый жанр в советской хореографии (Ансамбль народного танца СССР под руководством И. Моисеева, ансамбли народного танца в братских республиках и другие - их краткая творческая характеристика по выбору педагога). Развитие самодеятельного танцевального искусства и его роль в эстетическом воспитании советской молодежи (Первая Всесоюзная Олимпиада художественной самодеятельности и первый фестиваль народного танца в Москве - краткие сведения).

Самостоятельная работа: Написать о возникновении балетного театра в братских республиках.

2.4.Тема: Советский балет в годы Великой Отечественной войны. Рассказать о творческой жизни советского балета в годы Великой Отечественной войны. Организация фронтовых театров и артистических бригад, активное участие артистов балета в их работе. Создание мастерами хореографии концертных номеров, хореографических композиций, миниатюр на военно-патриотическую тему. Деятельность балетного коллектива под руководством О. Иордан: в блокадном Ленинграде (концерты в воинских частях, на кораблях, в госпиталях, постановка балетов «Эсмеральда», «Шопениана»). Деятельность ансамблей танца в годы войны, создание репертуара на военно-патриотическую тему (пример: хореографическая сюита «На корабле» в постановке И. Моисеева и другие).

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд «Советский балет в годы Великой Отечественной войны».

2.5. Тема: Советский балет в послевоенные годы. Рассказать о значении победы советского народа в Великой Отечественной войне и спасение от гибели достижений отечественной и мировой культуры. О повышении роли искусства в деле воспитания масс, формирование черт нового человека - строителя коммунизма, активные поиски советской хореографией путей сближения с современностью, дальнейшее совершенствование и развитие формы спектакля. Пополнение репертуара балетных театров страны, создание различных по жанру спектаклей, поиски в области режиссуры, хореографического языка, стилистики. Балетные спектакли на современную тему: «Татьяна» (музыка А. Крейна, постановка В. Бурмейстера): - спектакль о патриотизме и стойкости советского человека. «Милица» (музыка Б. Асафьева, постановка В. Вайнонена, театр им. С.М. Кирова), балет «Юность» (музыка М. Чулаки, постановка Б. Фенстера, Малый оперный театр) - спектакль по мотивам романа Н.

Островского «Как закалялась сталь», рассказ о борьбе молодежи за Советскую, власть. Балет «Спартак» (композитор А. Хачатурян) - спектакль о героической борьбе за свободу. - Спектакли на сюжеты литературных произведений (русской, советской, литературы народов СССР, зарубежной литературы). Балет «Медный всадник» (композитор Р. Глиэр, постановщик Р. Захаров) - масштабный спектакль балетной пушкинианы. Балет «Золушка» (композитор С. Прокофьев, постановщик Р. Захаров) - спектакль о возвышающей силе любви, торжестве доброты, трудолюбия, мужества. Балет «Шурале» (композитор Ф. Яруллин) по мотивам татарских народных сказаний - спектакль, раскрывающий народную мудрость, мужество, светлую мечту о красоте и счастье. Балет «Отелло» (музыка А. Мачавариани, постановщик В. Чабукиани, Тбилиси, Ленинград) - масштабный спектакль на шекспировскую тему. «Каменный цветок» (композитор С. Прокофьев, балетмейстер Ю. Григорович) - балет о творческой мечте художника, творческих поисках и испытаниях, стоящих на его пути. Сказочные балеты для детей «Доктор Айболит» И. Морозова, «Конек – Горбунок» Р. Щедрина на сценах театров страны (общие сведения). - Классические спектакли - школа профессионального мастерства исполнителей, важнейший фактор дальнейшего становления, развития и утверждения школы классического танца, основа развития советской хореографии. Новые редакции классических балетов, осуществленные советскими балетмейстерами: «Жизель» Л. Лавровским, «Раймонда» - Л. Лавровским и К. Сергеевым; «Спящая красавица» - К. Сергеевым; «Лебединое озеро» - К. Сергеевым и В. Бурмейстером и другими. Роль русской школы классического танца и ее мастерство в создании и становлении национального балетного театра в союзных республиках. Появление хореографических училищ. Рост исполнительского мастерства, появление новой плеяды выдающихся исполнителей (М. Плисецкая, Р. Стручкова, А. Осипенко, И. Корнакова, Н. Тимофеева, А. Макаров, Ю. Жданов, Б. Брегвадзе и другие).

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд фотопортретов выдающихся исполнителей.

2.6. Тема: Развитие балетного театра до наших дней. Роль искусства в эстетическом и идейном воспитании общества. Новые, повышенные требования к хореографическому искусству, усложнение творческих задач. Поиск решения проблем современной балетной режиссуры и хореографического симфонизма, поиск новой хореографической лексики, разнообразия форм и стилистики балетных спектаклей. Расширение технических возможностей классического танца. Поиск новых тем, стремление освоить круг жизненных явлений, ранее недоступных воплощению на балетной сцене. Большой вклад в творческие поиски периферийных театров и театров национальных республик. Спектакли на литературную тему: Балет «Легенда о любви» (композитор А. Меликов, постановщик Ю. Григорович, постановки в Ленинграде и Москве) - спектакль о самоотверженной любви, о силе долга и нравственном подвиге человека. Балет «Лейли и Меджнун» (музыка С. Баласаняна, хореография К. Голейзовского, Большой театр СССР) - повесть о возвышенной, трагической любви. Поэтическая выразительность танцевальных монологов и дуэтов, соединение классики с восточными национальными мотивами. Балет «Клоп» (музыка Ф. Отказова и Г. Фиртича, балетмейстер Л. Якобсон) - спектакль-памфлет на тему произведения В. Маяковского. Балет «Двенадцать» (музыка Б. Тищенко) - передача трагически- напряженных, экспрессивных образов поэзии А. Блока средствами хореографии. Поиск Л. Якобсоном новой формы, языка и стилистики балетного спектакля. Балет «Барышня и хулиган» (музыка Д. Шостаковича, балетмейстер К. Боярский) - спектакль по киносценарию В. Маяковского, рассказывающий об облагораживающем чувстве любви, соединение в нем трагических и

сатирических красок, острота, образность танцевальных характеристик. Новая постановка балетов классического наследия на музыку П.И. Чайковского на сцене балетных театров страны: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Дон Кихот», «Шопениана», «Ромео и Джульетта», «Корсар» их сценические версии (общие сведения). Дальнейшее развитие советской школы танца. Усложнение техники, усиление роли актерского мастерства, расширение творческого диапазона артиста, повышенные требования к творческой личности исполнителя, его идейной и гражданской зрелости, необходимость владения различными стилями танца. Успехи хореографического образования в стране, мировое значение советской школы танца и исполнителей на мировой арене (гастроли за рубежом, международные конкурсы). Выдающиеся исполнители: Е. Максимова, Н. Сизова, Н. Бессмертнова, Н. Фадеев, М. Либа, Б. Соловьев, В. Васильев, М. Лавровский и другие (общая характеристика творчества). Значение творчества выдающихся советских композиторов в развитии музыкальной драматургии советского и мирового балетного театра (Р. Глиэр, Б. Асафьев, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян и другие). - Творческие поиски балетмейстеров в создании новых спектаклей; в достижении гармонического единства, синтез музыки, драматургии, хореографии; в разработке новых приемов балетной режиссуры и пластического языка, в симфонизации танца. Стремление к глубокой идейности, действенности хореографического искусства. Балетмейстеры Ю. Григорович, О. Виноградов, Н. Боярчиков, И. Чернышев, В. Елизарьев, У. Сарбагишев, Д. Брянцев, Б. Эйфман и другие. Познакомить кратко с выдающимися композиторами, исполнителями современного балетного искусства XX века.

Валерий Гергиев - человек, несущий русскую и российскую классическую музыку всему миру. Сегодня Гергиев - это лицо Мариинки, это новые подходы в искусстве оперы и балета, это новые формы представления спектаклей.

Родион Щедрин - российский композитор, пианист, педагог. Народный артист СССР (1981). Лауреат Ленинской (1984), Государственной премии СССР (1972) и Государственной премии РФ (1992). Член Межрегиональной Депутатской группы (1989—1991). Написал музыку для балетов: «Конек – Горбунок», «Кармен - сюита», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка».

Борис Эйфман - известный хореограф, руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. Поставил спектакли «Жизни навстречу», «Души прекрасные порывы», «Русская симфония» и т.д. Создал фильмы-балеты: «Икар», «Вариации на тему рококо», «Блестящий дивертисмент» и т.д.

Михаил Барышников - артистизм и блестящая техника, успех на международных конкурсах балета. Творческий репертуар от старинной хореографии до новейших экспериментов в области американского танца «модерн» и «постмодерн».

Андрис Либа - советский и российский солист балета, режиссёр театра и продюсер. Народный артист России (2009). Основатель Благотворительного фонда имени своего отца — Мариса Либы. Является членом попечительского совета фестиваля «Черешневый лес».

Майя Плисецкая – секрет танцевального мастерства, работа на ведущих мировых сценах, широкое международное признание и любовь зрителей, создание ярких образов, ставших классикой современного искусства. Одаренный хореограф, много сделавший для развития отечественной балетной школы и государственные награды.

Николай Цискаридзе - российский артист балета, бывший премьер Большого театра. Народный артист России (2001). Народный артист Северной Осетии. Дважды лауреат Государственной премии России (2001, 2003). Член Совета при Президенте Российской

Федерации по культуре и искусству (с 21 июля 2011). 28 октября 2013 года назначен и. о. ректора Академии русского балета имени Вагановой.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд творческих работ известных мастеров на выбор учащихся.

Раздел 3. Бальный танец

3.1. Тема: 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.

Самостоятельная работа: Написать особенности французской кадрили.

3.2. Тема: Возникновение и развитие танца в эпоху модерна. Германия – центр становления экспрессивного танца. Зарождение в конце XIX – начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танец модерн. А. Дункан, в идеях теоретика и педагога Ф. Дельсарта и системе Э. Жака-Далькроза. Танец модерн, как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. Стилистические особенности лексики американского танца модерн. Особенности развития танца модерн в Европе. Влияние танца модерн на дальнейшее развитие американской и западноевропейской хореографии.

Самостоятельная работа: Написать о создании в Лос-Анджелесе (1915 г.) Р. Сен-Дени и Т. Шоуном первой школы и труппы танца модерн «Денишоун».

3.3. Тема: 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.

Самостоятельная работа: Сделать зарисовки западноевропейского и русского костюма XIX века.

3.4. Тема: Современный танец и его особенности. 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.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд творческих работ Айседоры Дункан.

3.5. Тема: Профессиональные ансамбли народного танца. Рассказать об организации в 1937 году Ансамбля народного танца под руководством И. Моисеева, а также Ансамбля народного танца под руководством П. Вирского. Познакомить с включением 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.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд танцевального ансамбля «Березка».

Раздел 4. Современный этап развития отечественной хореографии

4.1. Тема: Балетный театр XX века. Познакомить с классическим наследием балетного искусства на современной сцене конца XX столетия и творческой деятельностью современных балетмейстеров и выдающихся современных исполнителей в процесс постепенного возрождения танцевального искусства на Западе (краткий обзор). Сложность и противоречивость этого процесса. Влияние русского балета (его репертуара и мастеров) на возрождение классического танца. «Русские сезоны» в Париже. Антреприза Дягилева. Деятельность мастеров русского балета за границей (М. Фокин, А. Павлова, Т. Карсавина, М. Мордкин, Л. Мясин, С. Лифарь и другие). Возникновение новых течений в хореографии XX века. Танец модерн как обобщающее название этих течений, имеющих свои специфические особенности в различных странах Ф. Дельсарт, Э. Жак Далькроз, А. Дункан - предтечи современных направлений в зарубежном танцевальном искусстве (Краткие сведения об их творчестве).

Самостоятельная работа: Просмотр видеоматериала «Западноевропейский балетный театр».

4.2. Тема: Современные авторские коллективы. Появление новых исполнительских коллективов, в практике которых преобладают малые формы, стремление к стилистической новизне: Московский Государственный театр балета СССР (с 1986 г.), руководители Н. Касаткина и В. Василев, ансамбль «Хореографические миниатюры», худ. рук. А. Макаров (основан Л. Якобсоном в 1969 г.) и др. Классика и современность в репертуаре последних лет. Новые центры развития хореографии, активной творческой жизни балетного театра.

Самостоятельная работа: Просмотр видеоматериалов о современных авторских коллективах – выписать особенности.

4.3. Тема: Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства. Развитие системы балетных конкурсов и фестивалей, их роль в активизации культурного обмена в области балетного искусства. Развитие народного танца, современный танцевальный фольклор, ансамбли народного танца. Влияние народной хореографии на профессиональное искусство. Новые черты художественной самодеятельности. Расширение культурного обмена и значение его для развития хореографического искусства. Гастроли ведущих отечественных трупп и ансамблей танца в странах Европы, Америки, Востока, зарубежных артистов и исполнительских коллективов в России.

Самостоятельная работа: Написать о постановочной и педагогической деятельности отечественных мастеров балета за рубежом, совместная творческая деятельность.

4.4. Тема: Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии. Джаз танец как одно из популярных направлений в системе современной хореографии. Истоки и природа джаз - танца. Влияние различных танцевальных культур на формирование стилистики джазового танца. Выдающиеся артисты и педагоги направления – Жан Коле, Катрин Данхэм, Перл Примюс и другие. Влияние джаз танца на классический и танец модерн. Особенности развития джаз - танца в Европе и его влияние на классический балет.

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд джазовых танцев.

Раздел 5. Современные течения в зарубежном хореографическом искусстве

5.1. Тема: Джордж Баланчин и известные хореографы XX века. Познакомить с творчеством западноевропейских хореографов, известные спектакли, их особенность, появление новой исполнительской системы. Джордж Баланчини – творческая жизнь (кратко).

Самостоятельная работа: Создать иллюстративный ряд работ Джорджа Баланчини.

5.2. Тема: Развитие современного танца. Мюзикл, как форма синтеза искусств. Познакомить с новым направлением танцевального спектакля. Постановки современных мюзиклов, деление по видам, особенность. Известные мюзиклы, исполнители, хореография, музыка.

Самостоятельная работа: Написать особенности мюзикла.

5.3. Тема: Балетный театр социалистических стран (краткий обзор). Возрождение традиций национального танца, их утверждение и дальнейшее развитие, становление школы классического танца, обогащение классического танца национальными мотивами. Основное направление в развитии хореографического искусства социалистических стран. Влияние советского балета и его школы на становление и развитие балетного театра в странах социализма. Балетный театр в ГДР, Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии. Самобытность творчества ведущих хореографов, многообразие жанров, глубокая связь с проблемами современности. Кубинский балет, Алисия Алонсо.

Самостоятельная работа: Подготовка к проверочной работе по пройденному материалу.

III. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.

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

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объём времени, предусмотренный для освоения учебного материала. Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» раскрывает следующие темы:

- формирование, преемственность и закономерности развития основных этапов зарубежной и отечественной хореографии;
- творческая деятельность великих балетмейстеров, композиторов, танцовщиков;
- произведения классической, народной, бытовой и современной хореографии

На каждом году обучения учащийся получает определенный объём знаний, который является результатом освоения программы.

По окончании всего курса обучения учащийся должен знать:

- балетную терминологию;
- средства создания образа в хореографии;
- образцы классического наследия балетного репертуара;
- этапы развития хореографического искусства;
- основные отличительные особенности хореографического искусства исторических эпох стилей и направлений;
- выдающиеся представители и творческое наследие хореографического искусства различных эпох (русского и советского балета);
- основные этапы становления и развития русского балета.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

В конце второго полугодия во 2, 3, 4 классах проводится промежуточная аттестация в виде зачета. Форма проведения зачета определяется преподавателем.

По итогам промежуточной аттестации учащемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

По завершении изучения учебного предмета учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об обучении. В свидетельство по данному учебному предмету ставится средняя арифметическая оценка за все три года обучения, с округлением полученной цифры в пользу учащегося.

Критерии оценки:

На зачёте или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. Оценка может быть дополнена «+» или «-», это даёт возможность более конкретно отметить ответ учащегося.

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	Ответ с небольшими недочётами
3 («удовлетворительно»)	Ответ с большим количеством недочётов: недоученный текст, тема раскрыта не полностью, не умеет свободно излагать свою мысль и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	Ответ имеет большое количество недочётов, из-за отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателю

Изучение учебного предмета «Беседы об искусстве» ведётся в соответствии с учебным планом. Преподаватель может самостоятельно, творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать:

- уровень общего и хореографического развития учащихся;
- количество учеников в группе;
- возрастные особенности учащихся.

При изучении учебного предмета следует использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала.

Желательно, чтобы при освоении программы 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 знакомить учащихся с современной литературой о балете, журнальными и газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, а также рекомендуется проводить просмотр фильмов-балетов.

Следует создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им самостоятельно подготовить разнообразные творческие задания, сообщения на различные темы о хореографическом искусстве.

Для организации образовательного процесса, педагогу рекомендуется применять разнообразные методы обучения направленные на обеспечение качественной теоретической и практической подготовки. Урок является основной формой учебного процесса в освоении основных образовательных программ. Урок характеризуется единством дидактической цели и задач. Как часть учебного процесса урок может содержать:

- организационную часть, восприятие нового материала, осознание и закрепление в памяти информации;
- овладение навыками (на основе усвоенной информации) и опытом творческой деятельности;
- усвоение норм и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем;
- формы контроля и самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно должны решаться и воспитательные задачи.

Одной из форм работы позволяющей самостоятельно освоить один из разделов программы учебного предмета может являться реферат. Написание реферата можно использовать как один из видов промежуточной аттестации

При написании реферата рекомендуется строго придерживаться плана реферата:

- тема, цель работы;
- изложение содержания, которое раскрывает тему;
- заключение;
- список использованной литературы и другие источники.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа способствует формированию у учащегося способностей к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формированию умения использовать справочную и специальную литературу. Как форма учебной работы, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- Образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);
- Развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно добывать знания из различных источников);
- Воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Систематическая самостоятельная работа: способствует лучшему усвоению полученных знаний; формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности; формирует навыки планирования, и организации учебного времени, расширяет кругозор.

Объём самостоятельной работы учащихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

Объём времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных

способностей ученика. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение учащимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

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

VI.Список используемой литературы

Для учебной программы в области хореографического искусства «Беседы об искусстве» предлагается примерный список учебной и методической литературы, а также список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров.

Основной список 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»
3. «Жизель»
4. «Эсмеральда»
5. 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.
6. Видеозаписи фрагментов балетов в различных редакциях: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Петрушка», «Жар-птица». Сен-Санс - «Умиравший лебедь», «Красный мак», «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок». Телевизионный балет «Анюта» из серии выпусков «Мастера русского балета»
7. Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О. Виноградовой, Н. Боярчикова, И. Чернышова, В. Елизарьева, Д. Брянцева, М. Бежара, Б. Эйфмана, Дж. Баланчина и др.
8. Видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей.
9. Видеозаписи балетов из репертуара театров: «Русский балет», «Кремлевский балет», «Имперский балет», «Пермский театр» и др.
10. Видеозаписи фрагментов конкурсов и фестивалей различных направлений: мюзиклов, оперетт, опер и др.