

Просветительский проект
для творчески-одаренных детей в области хореографии

«ПОНИМАТЬ ИСКУССТВО»

Воспитываем будущих деятелей культуры

Основные задачи

1

Просвещение

Расширение знаний о видах и жанрах искусства, формирование навыков его понимания, восприятия синтеза искусств. Знакомство с биографиями выдающихся деятелей искусств, их произведениями. Знакомство с культурными институциями региона и страны. Популяризация чтения профессиональной литературы.

2

Гармоничное развитие

Гармоничное развитие творчески-одаренных детей средствами искусства. Формирование привычки слушать и анализировать классическую музыку. Развитие чувствительности, воображения и восприятия.

3

Культурные ценности

Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры и культуры России.

4

Профессиональное совершенствование

Создание условий для качественного, углубленного освоения профессии артиста балета.

В современном мире понимание искусства выходит за рамки простого эстетического наслаждения. Это ключ к развитию **критического мышления, эмоционального интеллекта и творческих способностей.**

В процессе подготовки артистов балета понимание искусства становится важным условием качественного освоения профессией.

Просветительский проект «Понимать искусство» помогает учащимся более осознанно воспринимать красоту и эстетику искусства, активно взаимодействовать с культурными институтами, культурным наследием, формируя свою уникальную **идентичность и мировоззрение.**

Основные площадки реализации проекта

Проект предполагает взаимодействие с культурными институтами

●
Самарский академический
театр оперы и балета
им. Д.Д.Шостаковича

●
Самарская государственная
филармония

●
Филиал Третьяковской
галереи в Самаре

●
Самарский областной
художественный музей

●
Самарская областная
детская библиотека

●
Центр российской
кинематографии
КЦ «Художественный»

●
Самарский театр
юного зрителя

●
Самарский
культурно-выставочный
центр «Радуга»

Мы сотрудничаем с лучшими культурными площадками Самарской области, чтобы предоставить нашим учащимся уникальные возможности для погружения в мир искусства.

* Предполагается заключение соглашений

Особенности проекта

Проект носит долгосрочный характер, реализация начинается параллельно с началом обучения по предпрофессиональным программам и продолжается с переходом на обучение по профессиональным программам.

Основные мероприятия проекта заблаговременно освещаются в детской аудитории;
реализуется принцип формирования ближайшей, средней и дальней положительной перспективы.

Организация творческих встреч с выдающимися людьми, посещение филармонических концертов интегрируется с уроками «Слушание музыки», «Введение в профессию».

После посещения концертов проводится рефлексия, организуются конкурсы рисунков, сочинений.

Роль наставников в реализации проекта

Наставническая поддержка обучающихся

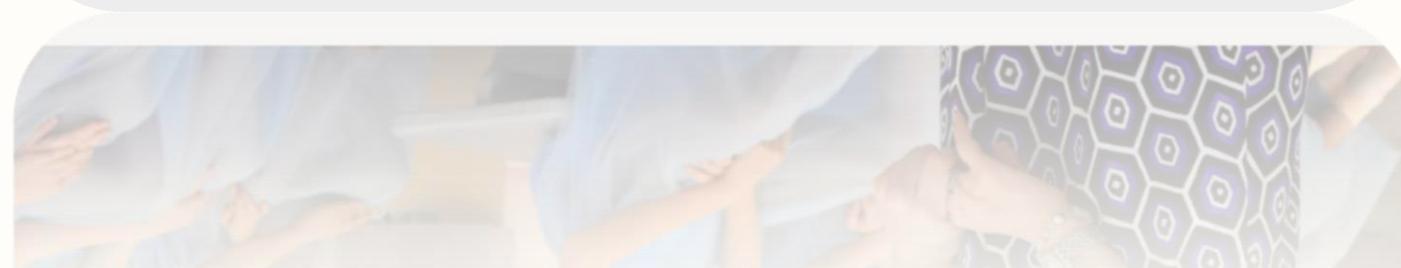
Наставники — опытные преподаватели, осуществляющие подготовку к мероприятиям.

Анализ и интерпретация

После мероприятия проводится обсуждение, способствующее глубокому осмыслению увиденного. Анализируют искусство и формируют критическое мышление.

Такой подход помогает закрепить полученные знания и сформировать устойчивое культурное мировоззрение.

От идеи к инновационной программе

Реализация с 2020 года:

Проект "Понимать искусство" стартовал в 2020 году, заложив основу для культурного просвещения молодежи.

«Обязательно идите слушайте, смотрите! Это все воспитывает вас»- педагог, артистка балета и балетмейстер Н.В.Данилова

"Мы стремимся не только обучать, но и воспитывать в каждом выпускнике будущего деятеля культуры, прививая эстетическую грамотность и чуткость к красоте в искусстве и жизни. Планируется разработка инновационной общеразвивающей программы дополнительного образования «Понимать искусство» интегрированной в классическое балетное образование.» –

директор Самарского хореографического училища В.В.Блюдина

Программа нацелена на воспитание из каждого выпускника будущего деятеля культуры, прививая им **эстетическую грамотность** и **чуткость к красоте** как в искусстве, так и в повседневной жизни.

1. Подготовительный этап:

Организация посещения филармонических программ и спектаклей с учащимися по предпрофессиональным программам в области искусства. На протяжении 3-х лет учащиеся младших классов посещают филармонические программы по абонементам «Детская страна».

В 2025–2026 учебном году для учащихся 1 и 2 классов приобретен абонемент №5 «Симфонический глобус, или в поисках музыкальных сокровищ», который включает 5 симфонических концертов:

14 сентября 2025 г.

«Вокруг света за музыкальными инструментами»

Древний мир. Музыка Л. Кайзера, К.В. Глюка.

Индия. Музыка Н.Римского–Корсакова, Т. Снайдера.

Италия. Музыка А. Вивальди, В. Трояна

Германия. Музыка Г. Клинга, В.А. Моцарта, А. Шрайнера

Россия. Е. Тростянский.

Программа проекта на 2025- 2026 учебный год

30 ноября 2025 г.

«Путешествие по России с Чайковским»

Музыка П.Чайковского, В.А. Моцарта

«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ».

Музыкально-литературная композиция по мотивам сказки Э.Т.А.

Гофмана на музыку из балета П. Чайковского «Щелкунчик»

1 февраля 2026 г.

«В стране гномов, троллей и скал. В Норвегию к Эдварду Григу»

Музыка Э.Грига

«ВОЛШЕБНЫЙ ХОЛМ»

Сказка Г.Х. Андерсена на музыку Э. Грига

Программа проекта на 2025- 2026 учебный год

22 марта 2026 г.

«Праздник китайских фонариков. Новый год в Китае»

Китайская национальная музыка, национальные инструменты, традиции и обычаи встречи Нового года в Китае.

«КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН».

Китайская сказка с оркестром.

26 апреля 2026 г.

«Музыкальный фейерверк на дне рождения Самарской филармонии!»

Музыка П.Чайковского, Д.Шостаковича, Г.Свиридова,
Л.Андерсона, Л.Бетховина

2. Основной этап реализации проекта:

Организация посещения филармонических программ и спектаклей с учащимися 1/5– 4/8 класса Самарского хореографического училища:

1/5 класс – закрепление привычки посещать филармонические программы, формирование навыков эмоционального восприятия музыки.

В 2025–2026 учебном году для учащихся 1\5 классов училища приобретен абонемент Абонемент №7 «Сказки с оркестром», включающий в себя цикл из трех концертов.

Здесь обязательными становятся подготовительные мероприятия – знакомство с биографией композитора, прослушивание самых известных произведений, обмен интересными фактами о жизни и творчестве композиторов, исполнителей, с которыми состоится встреча на предстоящем концерте.

После концертов преподаватель проводит анализ, рефлекссию с учащимися. Классный руководитель предлагает учащимся заполнить страницы Дневника, сформулировать свои впечатления от встречи с искусством.

Программа проекта на 2025- 2026 учебный год

12 октября 2025 г.

Сказки с оркестром «Кот в сапогах», «Красная шапочка» Ш.Перро

Литературно-музыкальная композиция на музыку В.Бесединой

Актер Государственного академического театра им.Е.Вахтангова, телеведущий,
заслуженный артист РФ Александр Олешко

8 февраля 2026 г.

Сказка с оркестром «Аленький цветочек» С.Аксакова

Музыка В.Калинникова, П. Чайковского, М.Мусорского, А.Лядова

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФФ Екатерина Гусева

19 апреля 2026 г.

Сказки с оркестром «Свинопас», «Огниво» Г.Х.Андерсена

Музыка Л.Бетховена, Ш.Гуно, Ж.Бизе, Ф.Мендельсона, Г.Берлиоза, Р.Вагнера,
Й.Штрауса, И.Стравинского.

Заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский

Основной этап реализации проекта:

Здесь обязательными становятся подготовительные мероприятия, короткие сообщения о композиторах, знакомства с биографией, прослушивание самых известных произведений, обмен интересными фактами о жизни и творчестве композиторов, исполнителей, с кем состоится встреча на предстоящем концерте.

После концертов преподаватель проводит анализ прослушанных произведений, рефлекссию с учащимися, классный руководитель предлагает учащимся заполнить страницы Дневника, сформулировать свои впечатления от встречи с искусством.

2/6 класс — развитие ассоциативного мышления, чуткости и эмоциональности, творческого воображения

В 2025–2026 учебном году для учащихся 2\6 классов училища приобретен абонемент Абонемент №6 «Послушай – музыка вокруг!», включающий в себя цикл из пяти симфонических концертов.

Организация посещения филармонических программ и спектаклей с учащимися 1/5– 4/8 класса Самарского хореографического училища:

Программа проекта на 2025- 2026 учебный год

14 сентября 2025 г.

«Музыка на спортивном Олимпе»

Музыка Д. Уильямса, И. Шмельцера, Дж. Россини, С. Прокофьева, А. Варламова, И. Дунаевского, А. Пахмутовой и др.

30 ноября 2025 г.

«Музыка стихий»

Музыка П.Чайковского, И.С.Баха, В.А.Моцарта, А.Вивальди, Г. Пёрселла, К.Дебюсси, И.Стравинского, Дж.Россини и др.

1 февраля 2026 г.

«Музыка флоры и фауны»

Музыка Н.Римского-Корсакова, А.Дворжака, И.Штрауса, А.Аренского, К.Сен-Санса

Программа проекта на 2025- 2026 учебный год

22 марта 2026 г.

«Музыка и звёзды»

Музыка И.С. Баха, Г. Холста, С. Сиротина, А. Лядова, А.
Петрова, Э. Артемьев, Д.Шостаковича, Ю. Чичкова

26 апреля 2026 г.

«Музыка на юбилее Самарской филармонии!»

Музыка П.Чайковского, Д.Шостаковича, Г.Свиридова,
Л.Андерсона, Л.Бетховена

Программа проекта на 2025- 2026 учебный год

В 2025–2026 учебном году для учащихся 3/7 – 5/9 классов, 1 и 2 курсов пройдут творческие встречи: с артистом балета, театральным режиссёром и продюсером, народным артистом РФ Андрисом Лиепой; с балетным критиком, педагогом Виолеттой Майнице; с хореографом Пертом Базароном;

Учащиеся посетят балет «Жар птица».

Игорь Стравинский (1882–1971)

Либретто и хореография Михаила Фокина (1910)

Реконструкция Андриса Лиепы (1994)

1 марта 2026 г. Музыкально–литературная композиция

У.Шекспир «Ромео и Джульета»

Музыка с.Прокофьева

Также запланировано посещение Самарского театра юного зрителя и Третьяковской картинной галереи в Самаре.

Программа проекта на 2025- 2026 учебный год

С 2025 года к проекту присоединились учащиеся народного отделения.

В 2025 — 2026 году для учащихся народного отделения Самарского хореографического училища запланировано знакомство с абонементом №10 «НАРОДНАЯ МОЗАИКА» Самарской государственной филармонии, включающим 5 концертных программ.

Посещение концертных программ проводится совместно с преподавателем специальных дисциплин О.А.Александровской, после концертов преподаватель проводит анализ, рефлекссию с учащимися, классный руководитель предлагает учащимся заполнить страницы Дневника, сформулировать свои впечатления от встречи с искусством; к организации мероприятий приглашаются также профессиональные музыканты, музыковеды.

9 октября 2025 г.

«Берегите Россию».

Песни и танцы Урала.

Уральский государственный академический русский народный хор
Вокально-хореографическая картина «Русь молодая», «Мы вращаем землю»,
«Баллада о солдате», вокально-хореографическая картина «Журавли»,
«Скажи, скажи когда вернёшься», «За околицей и др.

Программа проекта на 2025- 2026 учебный год

10 декабря 2025 г.

«Зимние зарисовки».

Ансамбль солистов академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова Телерадиоцентра «Орфей»

Произведения В.Городовской, А.Цыганкова, В.Малярова, В.Гридина и др.

3 марта 2026 г.

«Не для меня...».

Ансамбль русской песни «Бабкины внуки»

Народные казачьи и авторские песни

Программа проекта на 2025- 2026 учебный год

2 апреля 2026 г.

«Мы – единая семья».

Государственный ансамбль песни и танца «Волга» им. В.А.Ионова
(Ульяновск)

Танцы и песни народов Поволжья из золотого фонда ансамбля.

14 мая 2026 г.

«Всю-то я вселенную проехал...».

Ансамбль русских народных инструментов Самарской
филармонии

Музыка русских, итальянских, испанских, аргентинских
композиторов

Формы мероприятий проекта

Филармонический Урок

Инновационное музыкально-коммуникативное направление для хореографического училища. Интерактивная форма подготовки молодежной аудитории к восприятию академической музыки и пониманию процесса создания филармонического концерта.

Творческие Кластеры

Просветительские лекции об истории музыкальной культуры, балете, музыке и музыкантах. Творческие встречи, обучающие выражать суждения о классике и современном искусстве, говорить о танце и музыке, рассказывать о творческом пути.

Мастерские

Образовательное интерактивное направление для всех классов училища. Возможность услышать музыку и увидеть танец в исполнении артистов, побывать на оркестровых репетициях и получить советы от профессионалов.

Результаты проекта

Выпускники обладают развитой эстетической грамотностью и умеют критически воспринимать произведения искусства.

1

Приобретаются профессиональные компетенции: знание историко-культурного контекста и навыки анализа.

2

Студенты учатся эффективно коммуницировать в сфере искусства и выражать творческие идеи.

3

Выпускники становятся послами культуры, активно поддерживая и распространяя культурные ценности в обществе.

4

Будущее Искусства

ВДОХНОВЛЯЕМ! ОБУЧАЕМ! СОЗДАЕМ!

Проект "Понимать искусство" – это не просто образовательная программа, это **инвестиция в будущее** культурного ландшафта Самарской области.

Проект помогает формировать новое поколение деятелей искусства, способных нести **красоту и глубину** в мир.

«Реализацию проекта "Понимать искусства" мы рассматриваем, как часть своей профессиональной миссии, понимая, что всесторонне образованные выпускники смогут позитивно влиять на развитие культуры Самарской области.»

Проект помогает формировать новое поколение деятелей искусства, способных нести красоту и свет в пространство вокруг себя.»

В.В.Блюдина