

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №5»
г. Петропавловск-Камчатский

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
БЕСЕДЫ О ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

Возраст обучающихся с 6 до 17 лет
Срок обучения – 2 года

2022 год

<p>«Одобрено» Педагогическим советом МБУДО «Детская музыкальная школа № 5» «31» августа 2022 год</p>	<p>«Утверждаю» Директор – А. Д. Кравченко <i>Кравченко</i> (подпись) «31» августа 2022 год</p>
--	--

Разработчик – Ласточкина Ольга Андреевна,
 преподаватель высшей квалификационной
 категории МБУДО «ДМШ №5»

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	5
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.....	7
1. ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ	
.....	8
2. ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ	
.....	12
3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	
И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	18

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предмет "История хореографического искусства" является очень важным в цикле специальных дисциплин учебного плана хореографического искусства, так как он дает возможность учащимся обобщить и осмыслить сведения о хореографии, в процессе изучения других предметов, глубже разобраться в сложных явлениях, происходящих в искусстве, понять ту важную роль, которую оно играет в общественной жизни.

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

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

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

Старшие учащиеся должны грамотно ориентироваться в существе процессов становления и развития балетного театра, определяющих его формы, идейную направленность и стилистику на каждом историческом этапе. Нужно научить их видеть взаимосвязь между явлениями общественной, жизни и искусства, понимать закономерность появления того или иного направления, течения или стиля в искусстве балета, развития или обновления тех или иных его выразительных средств.

Методические рекомендации

Изучение предмета «Беседы о хореографическом искусстве» ведется в соответствии с учебным планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к изложению той или иной темы.

При изучении раздела «Беседы о хореографическом искусстве» следует широко использовать региональный компонент. А также знания учащихся по другим учебным дисциплинам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя предмета знание образовательных программ смежных дисциплин.

Желательно, чтобы учащиеся чаще 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.

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

Методика преподавания должна ориентироваться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля, выступления хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или рецензии на балетный спектакль.

Мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в различных формах: в форме беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему. В конце учебного курса проводится контрольный урок.

Данная программа рассчитана на 2 года обучения (6, 7 классы). Объем учебного курса 33 часа в год, рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут (учебный час).

Тематический план

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов в неделю	
	Первый год обучения		
	<i>Хореография как вид искусства: Народный танец Балет как вид театрального искусства: Народные истоки сценической хореографии:</i>	1	33
	Второй год обучения		
	<i>Русский балет. Советский балет Бальный танец</i>	1	33
		Итого:	66

Первый год обучения

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

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

1.2. Виды и жанры хореографии

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

Народный танец

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

Связь первобытного искусства с трудовой деятельностью человека. Синкретический характер искусства: тесная взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры. Отражение в танце важнейших сторон жизни общества: труда, охоты, войны, религии. Отражение в танце явлений природы. Большое воспитательное и организующее значение танца в жизни первобытного общества.

2.2. Профессиональные ансамбли народного танца.

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

Ансамбль народного танца под руководством П. Вирского.

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

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

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

2.3. Истоки и основы развития национального корякского танца.

Танец, как часть национальной культуры. Хореография как вид искусства. Его специфические особенности.

Оленеводство, рыболовство: подражательные движения «олень», «чайка» и т.д.

Балет как вид театрального искусства

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

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

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

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

Возникновение балетного искусства во Франции (XIII-XIV века). Народная основа народных и придворных танцевальных форм. Основание Королевской академии танца. Близость форм бытового придворного и сценического танца.

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

Ж.Б.Мольера. Комедии-балеты Ж.Мольера. обогащение хореографии новыми приемами, слияние в них пластики, пантомимы, танца с другими компонентами сложного сценического действия. Балеты: «докучные», «Мещанин во дворе», «Мнимый больной», «Господин де Пурсоньяк».

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

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

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

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

Мари Сале и Мари Камарго – краткая характеристика творчества.

Фанни Эльслер – краткая характеристика творчества.

Жюль Жозеф Перро - краткая характеристика творчества. Социальные, демократические мотивы в его творчестве, связь с современной литературой. Четкая драматургическая основа его спектаклей, создание ярких образов героев, их психологическая глубина и многоплановость. Мастерство в построении массовых сцен.

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

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

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

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

Второй год обучения

Русский балет

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

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

Виды народной пляски: хоровод, парный танец, танец – импровизация, перепляс и их характеристика. Связи народного танца с песней. Стил, манера, техника исполнения (областные особенности композиционного построения, стилия исполнения танца, характерные черты исполнения мужского и женского танца).

Скоморохи – первые профессиональные танцоры на Руси.

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

Придворный театр Алексея Михайловича, первые балетные представления.

Реформы Петра I, бытовая хореография при Петре I.

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

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

1.2. Романтизм в русском балете.

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

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

Освоение русскими исполнителями стиля и приемов романтического балета.

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

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

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

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

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

Балет «лебединое озеро». Участие М.Петипа в создании балета. Характеристика 2-ой и 4-ой актов балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро» в постановке Л.Иванова. открытие новых пластических приемов, создание образа лебедя, пластическая симфония «лебединых» картин.

1.4. А.К.Глазунов «Раймонда».

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

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

М.И.Петипа – биографические данные, этапы творческого пути.

И.И.Вальберх, краткая характеристика творчества.

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

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

М.М.Фокин, краткие биографические сведения. М.М.Фокин – выдающийся танцовщик. Педагогическая деятельность М.М.Фокина. две основные линии в творчестве М.М.Фокина: создание пластической драмы и создание постановок, воспроизводящих стиль прошедших эпох. Обращение М.М.Фокина – к инсценировкам классических музыкальных произведений. Балетные постановки – «Шопениана» на музыку Ф.Шопена и «Арагонская хота» на музыку М.И.Глинки – как высшее достижение Фокина в этой области. Постановка танцев в опере М.И.Глинки «Руслан и Людмила» и «Половецких плясок» в опере А.П.Бородина «Князь Игорь» - крупнейшее достижение русской и мировой хореографии.

Лев Иванович Иванов – основные этапы творческого пути.

Советский балет

2.1. Основные черты русского балета (краткий обзор).

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

2.2. С.С. Прокофьев «Ромео и Джульетта», «Золушка».

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

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

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

Ф.В.Лопухов – поиски новых хореографических форм и выразительных возможностей балетного театра. Значение творчества Ф.Лопухова в развитии советского балета.

Ю.Н.Григорович – новые постановки классических балетных спектаклей: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель» и др.

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

К.М.Сергеев – проблемы расовой дискриминации – ведущая тема балета К.Караева «Тропюю грома». Использование африканского фольклора.

И.Д.Бельский. Балет А.П.Петрова «Берег надежды» - социальная направленность балета.

Р.В.Захаров – пушкинская тема творчества Захарова. Балет Б.Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Общая характеристика балета.

В.М.Чабукиани. театр Шекспира в балете А.Д.Мачавариани «Отелло».

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

Краткая характеристика исполнительского искусства вышеуказанных мастеров.

Бальный танец

3.1.Происхождение бального танца. Танцевальные народные истоки бального танца.

Учреждение Петровских ассамблей в Петербурге (1718г.). 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.

3.2.Танцевальная культура XVIII- XIX веков (музыка, костюм, прическа).

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

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.

3.3. Современный танец и его особенности (музыка, стиль исполнения).

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

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

Рекомендуемая литература

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