

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИВАНГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
МБУДО «Ивангородская ДШИ»
протокол от 26.08.2022 г. № 07

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом МБУДО
«Ивангородская ДШИ»
от 26.08.2022 г. № 110- од

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.02.УП.03.
«ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»**

Срок реализации 3 года

**г. Ивангород
2022**

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»

№	Название раздела	ст.
1.	Пояснительная записка	3
1.1.	Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	3
1.2.	Срок реализации учебного предмета	3
1.3.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;	3
1.4.	Форма проведения учебных аудиторных занятий;	5
1.5.	Цель и задачи учебного предмета	5
1.6.	Обоснование структуры программы учебного предмета;	5
1.7.	Методы обучения	6
1.8.	Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;	6
2.	Содержание учебного предмета	6
2.1.	Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета	6
2.2.	Учебно-тематический план	7
2.3.	Содержание разделов и тем	10
3.	Требования к уровню подготовки обучающихся	26
4.	Формы и методы контроля, система оценок	26
4.1.	Аттестация: цели, виды, форма, содержание	26
4.2.	Критерии оценки	26
5.	Методическое обеспечение учебного процесса	27
5.1.	Методические рекомендации преподавателям	27
5.2.	Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	27
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение	27
6.1.	Список рекомендуемых для просмотра балета и хореографических номеров	28
6.2.	Список методической и дополнительной литературы	28

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства.

Обучение истории хореографического искусства включает в себя:

- знания основ музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов;
- формирование слуховых представлений программного минимума произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;
- знания элементов музыкального языка;
- знания в области строения классических музыкальных форм;
- 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.

Учебный предмет «История хореографического искусства» является основополагающим в формировании мировоззрения учащихся в области хореографического искусства, опирается на знания основных этапов развития хореографического искусства, становления и развития искусства балета, основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, его стилей и направлений, закрепляет знания балетной терминологии, знакомит с творчеством выдающихся мастеров балета прошлого и настоящего.

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

1.2.Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 8-летней образовательной программе в области «Хореографическое творчество». Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год (9-летняя образовательная программа).

1.3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «История хореографического искусства»:

Таблица 1

Содержание	7-8 классы	9 класс
Максимальная нагрузка (в часах), в том числе:	132	66
количество часов на аудиторные занятия	66	33
количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	66	33
Общее количество часов на аудиторные занятия	99	
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «История хореографического искусства» групповая, от 10 до 15 человек, один час в неделю (40 мин)

1.5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического искусства, а также выявление одаренных детей, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи:

- формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского балетного театра;
- осознание значения хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и художественной культуры;
- ознакомление учеников с хореографией как видом искусства;
- изучение истоков танцевального искусства и его эволюции;
- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
- знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства;
- знания образцами классического наследия балетного репертуара;
- знания основных этапов становления и развития русского балета;
- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета;
- знания средств создания образа в хореографии;
- систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства;
- знания принципов взаимодействия музыкальных 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;
- формирование навыков диалогического мышления;
- овладение навыками написания докладов, рефератов.

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета".

1.7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких предметных областей);
- диалогический;
- инструктивно-практический (работа с документальным материалом);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- информационно-обобщающий (доклады, рефераты).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «История хореографического искусства»

Таблица 2

Класс	Распределение по годам обучения		
	7	8	9
Продолжительность учебных занятий в год (в неделях)	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	66		33
Количество часов на самостоятельную работу (в неделю)	1	1	1

Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)	33	33	33
Общее количество часов на внеаудиторную работу (самостоятельную работу)	66		33
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	2	2	2
Общее максимальное количество часов на весь период обучения (аудиторные и самостоятельные)	132		66
Объем времени на консультации (по годам)	4	4	2
Общий объем времени на консультации	8		2

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области хореографического искусства распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетом, экзаменам, олимпиадам. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

2.2. Учебно-тематический план

Предмет является основополагающим в формировании мировоззрения, обучающихся в области хореографического искусства, определяет знания основных этапов развития хореографического искусства, становления и развития искусства балета, основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений, балетную терминологию, знакомит с творчеством выдающихся мастеров балета прошлого и настоящего.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельные занятия	Аудиторные часы
	Первый год обучения				
	ЧАСТЬ I. История зарубежной хореографии				
	Раздел 1. Танцевальное искусство от древности до XIX века.				
1.1.	Хореография как вид искусства	урок	4	2	2
1.2.	Танцевальное искусство Древней Греции	урок	4	2	2
1.3.	Танцевальное искусство эпохи средневековья	урок	4	2	2
1.4.	Танцевальное искусство эпохи Возрождения	урок	4	2	2
1.5.	Танцевальное искусство XVII века	урок	4	2	2
1.6.	Танцевальное искусство эпохи Просвещения (VIII в)	урок	4	2	2
1.7.	Хореографы XVIII века	урок	4	2	2
	Раздел 2. Танцевальное искусство				

	XIX века				
2.1.	Бальный танец XIX века	урок	2	1	1
2.2.	Романтические образы в хореографии XIX века. Балет «Сильфида»	урок	2	1	1
2.2.1.	Романтические образы в хореографии XIX века. Балет «Жазель»	урок	2	1	1
2.2.2.	Романтические образы в хореографии XIX века. Балет «Эсмеральда»	урок	2	1	1
2.2.3.	Романтические образы в хореографии XIX века. Балет ««Корсар»»	урок	2	1	1
2.3.	Появление развлекательных балетов в хореографии XIX века	урок	2	1	1
2.4.	Танцевальное искусство глазами художников	урок	2	1	1
	Раздел 3. Танцевальное искусство XX века				
3.1.	Свободный танец Айседоры Дункан	урок	2	1	1
3.2.	Стиль модерн в хореографическом искусстве XX века.	урок	4	2	2
3.3.	Музыкальные стили и хореография XX века	урок	4	2	2
3.4.	Эстрадный танец	урок	4	2	2
	Повторение пройденного материала	урок	2	1	1
	Проверка пройденного материала (в конце I, III четверти)	урок	4	2	2
	Контрольные уроки (в конце II.IV четверти)	Контроль ный урок	4	2	2
	Итого за первый год обучения		66	33	33
	Второй год обучения				
	ЧАСТЬ II: История отечественной				
	Раздел 4. От истоков до XIX века				
4.1.	Танцевальное искусство Руси	урок	4	2	2
4.2.	Русская народная танцевальная культура	урок	2	1	1
4.3.	Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века	урок	2	1	1
4.4.	Танцевальное искусство второй половины XVIII века	урок	2	1	1
4.5.	Крепостной балет	урок	2	1	1
4.6.	Балетный театр на рубеже XVIII - XIX веков	урок	2	1	1
	Раздел 5. Русский балетный театр первой половины XIX века				
5.1.	Пушкинский бал	урок	2	1	1
5.2.	Первый русский балетмейстер И. Вальберх	урок	2	1	1
5.3.	Творчество Шарля Луи Дидло	урок	2	1	1
5.4.	Представители русской балетной	урок	2	1	1

	школы начала XIX века				
5.5.	Романтический балет в России	урок	4	2	2
	Раздел 6. Балетный театр второй половины XIX века - возникновение симфонического балета				
6.1.	Единство оперного и балетного театра. Творчество М. Глинки	урок	4	2	2
6.2.	Балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро»	урок	6	3	3
6.3.	Балет П. Чайковского «Спящая красавица»	урок	4	2	2
6.4.	Балетмейстер Лев Иванов (1834-1891)	урок	2	1	1
6.5.	Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик»	урок	4	2	2
6.6.	Балетмейстер Мариус Петипа	урок	2	1	1
6.7.	Балет А.К. Глазунова «Раймонда»	урок	4	2	2
	Повторение пройденного материала	урок	6	3	3
	Проверка знаний по пройденному материалу (в конце I, III четверт)	урок	4	2	2
	Контрольный урок (в конце II четверти)	Контроль ный урок	2	1	1
	Итоговая аттестация	Экзамен	2	1	1
	Итого:		66	33	33
	Итого: за полный курс истории хореографического творчества (VII.VIII класс)		132	66	66
Третий год обучения					
	Раздел 7. Реформаторы балетной сцены XX века				
7.1.	Балетный театр XX века	урок	2	1	1
7.2.	Балетмейстер А.Горский	урок	2	1	1
7.3.	Русские исполнители и техника танца в начале XX века	урок	2	1	1
7.4.	Русские сезоны». Организация гастролей. С. Дягилев и М. Фокин	урок	2	1	1
7.5.	«Танцовщики «Русских сезонов» А. Павлова, Т. Карсавина, В. Нижинский	урок	2	1	1
7.6.	Сезон 1909	урок	2	1	1
7.7.	Сезон 1910	урок	2	1	1
7.8.	Сезон 1911	урок	2	1	1
7.9.	Балетмейстерские работы В. Нижинского	урок	2	1	1
7.10.	Балетмейстер - новатор К. Голейзовский	урок	2	1	1
7.11.	Педагогическая деятельность А. Вагановой	урок	2	1	1
7.12.	Союз танцевального искусства с	урок	2	1	1

	литературой				
	Раздел 8. Исполнительское мастерство				
8.1.	Муза русского балета Г. Уланова	урок	2	1	1
8.2.	Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»	урок	2	1	1
8.3.	Легенда русского балета М. Плисецкая	урок	2	1	1
8.4.	Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита»	урок	2	1	1
8.5.	Жизнь и творчество М. Лиепы	урок	2	1	1
8.6.	Творчество В. Васильева и Е. Максимовой	урок	2	1	1
8.7.	Балет А. Хачатуряна «Спартак»	урок	2	1	1
8.8.	Балет С. Прокофьева «Золушка»	урок	4	2	2
8.9.	Одиссея Рудольфа Нуреева	урок	2	1	1
	Раздел 9. Многообразие танцевальных форм				
9.1.	Народно-сценический танец как особый жанр хореографии XX века	урок	2	1	1
9.2.	Историко-бытовой и современный бальный танец	урок	4	2	2
9.3.	Танцевальное искусство России второй половины XX–начала XXI вв.	урок	4	2	2
	Повторение пройденного материала	урок	2	1	1
	Контрольный урок (1 урок в конце каждой четверти)	Контрольный урок	8	4	4
	Резервный урок	урок	2	1	1
	Итого за третий год обучения		66	33	33

2.3. Содержание разделов и тем

Первый год обучения

Часть I. История зарубежной хореографии

Раздел 1. Танцевальное искусство от древности до XIX века

Тема 1.1. Хореография как вид искусства.

В процессе беседы с обучающимися выявить основные виды искусств. Рассмотреть связь танца с другими видами искусств. Специфические особенности хореографии, ее выразительные средства. Виды хореографии. Рассказ о возникновении танца. Взгляд первобытного человека на окружающий мир. Виды первобытных плясок. Балетный спектакль как самая распространенная форма хореографического искусства XIX - XX вв. Создатели балетного спектакля: балетмейстер, композитор, либреттист, танцовщики (балетная труппа), музыканты (оркестр), осветитель, декоратор, гример, костюмер.

Тема 1.2. Танцевальное искусство Древней Греции.

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

Тема 1.3. Танцевальное искусство эпохи средневековья (X-XV вв.).

Появление ряда простейших танцевальных форм в зрелищах Средних веков. Влияние церкви (религии) на танцевальное искусство: запрет светских забав. Религиозные танцы -

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

Тема 1.4. Танцевальное искусство эпохи Возрождения (XVI в.).

Характеристика эпохи: развитие наук и искусств, прогресс во всех областях общественной деятельности. Идеал эпохи - античность - отразилась во всех видах искусства (в живописи, литературе, скульптуре, хореографии). Театральные представления с песнями и танцами, сочетающие античную драму и средневековые зрелища. Установка связи танца с музыкой. Постепенное превращение танца под воздействием музыки в профессиональное искусство. Первый образец нового жанра «Комедийный балет королевы» Бальтазарини де Бельджозо. Появление первых теоретиков - учителей танцев: Фабрицио Карозо, Чезаре Негри.

Тема 1.5. Танцевальное искусство XVII века.

Характеристика эпохи: XVII век - эпоха государственности, укрепления государства и власти короля. Пример: Франция и король Людовик XIV - самый влиятельный монарх Европы (1638-1715г.). Франция - центр балетного искусства. Господство стилей классицизм, барокко. Основание Людовиком XIV Королевской Академии танца (1661г.). Преобразования танцевального искусства Пьером Бошаном (ок.1636-1705). Начало становления классического балета. Ведущая роль музыки. Танцевальная музыка в творчестве придворного композитора Жан Батиста Люлли (1632-1687). Разнообразие жанров театральных представлений. Франция: балет-маскарад, драматический балет, балет с выходами («Королевский балет ночи»). Италия: театр масок комедия дель арте. Англия: маски, антимаски. Популярны балльные танцы менуэт и гавот. Основные элементы мужского и женского костюмов (схожесть силуэта). Влияние костюма на манеру исполнения танцев.

Тема 1.6. Танцевальное искусство эпохи Просвещения (XVIII в.).

Характеристика эпохи: возникновение интереса к образованию. Расцвет парадной придворной культуры - стиль рококо. Основные элементы мужского и женского костюмов. Появление массовых танцев. Балльные танцы XVIII века: гавот, скорый менуэт, тампет, танец с шалью, пасспье, контрданс, полонез. Развитие танцевальной сюиты - объединение танцев аллеманда, куранта, сарабанда и жига.

Тема 1.7. Хореографы XVIII века.

Появление музыкальных театров. Ведущие жанры музыкальных театров: в Англии - пантомимные балеты, влияние итальянской комедии дель арте; во Франции - опера-балет; в Италии - развлекательные балеты. Балет XVIII века как синтетический спектакль. Проследить пути самоопределения балетного жанра. Постепенное усовершенствование эстетики спектакля: технические приемы, оформление, костюм. Обращение к мифам, историческим легендам, волшебным сказкам. Знакомство с творчеством мастеров танцевального искусства разных стран, выступавших за независимость балетного искусства, особенности их творчества. Англия: Джон Уивер (1673-1760) - утверждение на сцене сюжетного балета без пения и слов, при помощи танца и пантомимы. Джон Рич (1682-1781) - главенствующая роль музыки в пантомимных спектаклях. Франция: Мари Салле (1707-1756) - танцовщица-хореограф – шаг к большей свободе сценического поведения в танце, драматизация балета (превращение развлекательного зрелища в содержательное и полноценное произведение музыкального театра). Мари Камарго (1710-1770) - танцовщица - обновление и усложнение техники танца (заноски, костюм, быстрый темп). Жан Жорж Новерр (1727-1810) - первый балетный режиссер, реформатор балетного театра. Балетный спектакль - самостоятельный театральный жанр. Основа -

драматургия. Разделение бальной и сценической хореографии. Жан Доберваль (1742-1806) - ученик Новерра. Создание нового хореографического жанра - комедийный балет. Балет «Тщетная предосторожность». Италия: Гаспаро Анджелини (1731-1803) - музыка и драматургия - основа балетного спектакля; усовершенствование балетной эстетики в сфере героической и трагической хореографической драмы.

Раздел 2. Танцевальное искусство XIX века

Тема 2.1. Бальный танец XIX века.

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

Тема 2.2. Романтические образы в хореографии XIX века.

Общая характеристика основных черт романтического балета (2 направления: фантастика и поэтизация земного). Романтические балеты, построенные на фантастических образах и на столкновении фантастики и реальности. Творчество балетмейстера Филиппа Тальони (1777-1871). Воздушный танец Марии Тальони (1804-1884). Принципы нового стиля балета «Сильфида» (1832):

- танец на пальцах как эстетическое стремление передать в классическом балете полетность, невесомость, воздушность;
- кордебалет фон для солистов;
- изменение балетного костюма - тюник.

Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии. Сотрудничество балетмейстеров Жюля Перро и Жана Коралли с композитором Адольфом Аданом. «Жизель» (1841) - попытка создать образ в слиянии хореографического и музыкального начал (единство пантомимы и танца, контраст реального и фантастического миров, взаимодействие солистов и кордебалета). Балерина Карлотта Гризи (1819-1899) - первая исполнительница роли Жизели. Романтические балеты, идеалом которых стала поэтизация всего земного через раскрытие драматических сюжетов с сильными страстями и контрастными образами героев. Реалистические образы в творчестве балетмейстера Жюля Перро (1810-1892). Балет Цезаря Пуни «Эсмеральда» (1848г.) - действенный романтический балет (показ реалистической картины средневекового Парижа). Творчество балерины Фанни Эльслер (1810-1884). «Падекатр» Жюля Перро.

Тема 2.3. Появление развлекательных балетов в хореографии XIX века.

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

Тема 2.4. Танцевальное искусство глазами художников.

История живописи рубежа XIX - XX веков, частое обращение художников к танцевальному искусству. Краткая биография и обзор творчества художников, характеристика картин. Эдгар Дега (1834-1917) - французский живописец, представитель импрессионизма. Огюст Роден (1840-1917) - французский художник и скульптор. Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) - французский живописец, график, представитель постимпрессионизма. Анри Матисс (1869-1954) - французский живописец, график, один из лидеров фовистов. Валентин Серов (1865-1911) - русский живописец-передвижник, представитель реализма. После каждой репродукции в качестве обобщения сказанного преподавателем проводится беседа с учащимися и запись основных понятий, краткий анализ художественного произведения, особенности стиля художников.

Раздел 3. Танцевальное искусство XX века.

Тема 3.1. Свободный танец Айседоры Дункан.

Начало XX века - упадок классического балета на Западе. Появление всевозможных свободных, ритмопластических танцев. Обращение к новым темам и образам, стремление через танец показать внутренний мир. Импрессионизм в хореографии. Эксперименты в области движения (танца) середины XIX века - теория «телесного выражения» Франсуа Дельсарта (1811-1871) и школа ритма Эмиля Жака-Далькроза (1865-1950). Творчество Айседоры Дункан (1877-1927) - американская танцовщица, основоположница танца модерн. «Свободный» танец, отрицание принципов классического танца; танец, идущий от души - импрессионистское искусство настроений. Обращение к небалетной музыке: танцевальные импровизации на музыку композиторов Глюка, Бетховена, Вагнера, Листа, Шопена, Чайковского, Шумана.

Тема 3.2. Стиль модерн в хореографическом искусстве XX века.

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

Тема 3.3. Музыкальные стили и хореография XX века.

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

Тема 3.4. Эстрадный танец.

Определение понятия «эстрадный танец». Разновидности эстрадного танца: акробатический, сюжетно-характерный танец, военная пляска, степ, танцы гёрлс. Танец как одна из основополагающих частей эстрадного театра. Жанры эстрадного театра: оперетта, водевиль, вальс, шоу, ревю, мюзик-холл, мюзикл. Основные черты: развлекательность, простота, доступность, обилие сценических эффектов.

Второй год обучения

ЧАСТЬ II. История отечественной хореографии.

Раздел 4. Танцевальное искусство от истоков до XIX века

Тема 4.1. Танцевальное искусство Руси.

Введение: характерные особенности русского танцевального искусства, национальные черты (жизненность, правдивость, глубокая содержательность). Основа развития русского профессионального искусства хореографии - сочетание народной танцевальной культуры с западноевропейским балетным искусством. Культура славян - объединение музыки, слова и танца. Пляски-игры, игрища. Виды танцев славян: охотничьи пляски, военные, религиозно-культовые. Необходимая принадлежность танцевального искусства к мифологии и культовым обрядам. Древняя танцевальная форма - хоровод - олицетворение бога солнца Ярилы. Пляска как часть народных обрядов, приуроченных к календарным языческим праздникам. Скоморохи - первые профессиональные исполнители танцев на Руси, носители актерского, музыкально-вокального и хореографического искусства. Скоморохи и народный театр: история возникновения и упадка скоморошества. Разновидности народного театра: балаган, ярмарочный, театр Петрушки, школьный. Пляска как одно из главных выразительных средств народного театра. Первая попытка создания театра - «Потешная палата» царя Михаила Романова.

Тема 4.2. Русская народная танцевальная культура.

Особенности русского народного танца, его богатство и многообразие. Роль танца в культуре русского народа. Жанры русского народного танца: хоровод (орнаментальный, игровой) и пляска (сольная, массовая, парная, перепляс, импровизационная). Отличительные черты хоровода - связь с языческой религией (с богом солнца Ярилой). Основные фигуры и движения. Единство музыки, песни и танца. Элементы мужского и женского народного костюма. Происхождение названий танцев (например: «Гусачок», «Цепочка», «Семёра», «Метелица», «Топотуха», «Барыня»).

Тема 4.3. Танцевальное искусство XVII - первой половины XVIII века.

XVII век - влияние западного искусства, попытка создать придворный театр. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича Романова. Открытие Кремлевского театра в Потешном дворце (1672). Премьера первого придворного балета - «Балет об Орфее и Эвридике» (1673) (в основе танец, пантомима, пение, сценическая речь). Реформы Петра I: преобразования во всех областях русской жизни, изменения в бытовом укладе, этикете. Издание руководства «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению». Учреждение ассамблей - публичных балов. Строгий церемониал исполнения танцев. Распространение потех, маскарадов, шествий. Возобновление театральных представлений с просветительской целью. Положение балета при опере в качестве дивертисмента. Начало XVIII века - становление русской балетной школы (объединение русской традиции с чертами французской и итальянской балетных школ).

Тема 4.4. Танцевальное искусство второй половины XVIII века.

Рождение и самоопределение русского балета на основе развития бытового танца и сценической формы русского танца. Начало хореографического образования в России. Петербург - организация Шляхетского кадетского корпуса (введение в учебный план балетного танца). Деятельность французского артиста, педагога и балетмейстера Жана Батиста Ландеи - основание первой балетной школы (1738). Создание традиций хореографического образования, разработка методик преподавания. 1742г. - формирование первой русской балетной труппы. Знакомство артистов русского балета с достижениями западных танцевальных школ. Поездки крупных хореографов Европы в Россию. (Г. Анджелини, Ф. Хильфердинг, Шарль Ле Пик, Дж. Канциани, А. Ринальди). С 50-х годов постановка регулярных оперно-балетных спектаклей с развитым сценическим действием. Открытие в 1783 году Каменного театра в Петербурге. Москва - открытие балетной школы при Воспитательном доме (1773). Деятельность австрийского артиста, педагога и балетмейстера Леопольда Парадиза.

Тема 4.5. Крепостной балет.

Причины и история возникновения крепостных театров. Отличительные черты: совершенство устройства, роскошь, пышность, привлечение известных музыкантов, художников, балетмейстеров, формирование крепостной труппы. Пример: труппа графов Шереметевых. Жизнь и творчество крепостной танцовщицы и актрисы Татьяны Васильевны Шлыковой-Гранатовой (1773-1863). Воспитание в домашней театральной школе Шереметевых, учеба у Шарля Ле Пика. Выступления в комедиях, драматических спектаклях, дивертисментах и операх. Ранний уход со сцены. Получение вольной (1803). Распад крепостных усадебных театров и их роль в дальнейшем развитии русского балетного искусства.

Тема 4.6. Балетный театр на рубеже XVIII-XIX веков.

Общее положение балета. Публичные театры Москвы и Петербурга. Новый подход к оформлению спектаклей (декорации, освещение). Изменение танцевального костюма (ширина и длина юбки, каблуки меньше и удобнее). Определение основных черт балета. Сочетание в новом качестве начала западных школ (французской и итальянской) и русской танцевальной пластики. Развитие драматургии балетного спектакля. Начало формирования русской школы классического балета. Своеобразие балетной музыки - К. Кавос, Ф. Шольц, А. Алябьев, А. Варламов. Начало XIX века - смена преобладающих направлений в искусстве (появление сентиментализма на смену классицизма). Новый толчок развития хореографического искусства. Основные черты сентиментализма: чувствительность, близость к душе зрителя и артиста, демократичность, отсутствие строгих канонов.

Раздел 5. Русский балетный театр первой половины XIX века

Тема 5.1. Пушкинский бал.

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) - гениальный поэт, прозаик и драматург, публицист и историк. Роман «Евгений Онегин» как пример светской петербургской жизни. Образ бала XIX века через строки А.Пушкина. Мужской и женский костюм. Особенность балльных танцев XIX века, влияние стиля романтизм. Многообразие балльных танцев XIX века. Характерные танцы на балах XIX века: фанданго, русская, казачок, кавказская лезгинка.

Тема 5.2. Первый русский балетмейстер И.Вальберх.

Иван Иванович Вальберх (1766-1819) - русский артист, балетмейстер, педагог, руководитель балетной школы. Ученик Г.Анджолони и Дж.Канциани. Биография. Стилистические особенности творчества: «нравственные» балеты, интерес к национальному, стремление к содержательности действенного балета. Влияние Отечественной войны 1812 года, художественного направления сентиментализма и жанра мелодрамы. Лучшие ученики: Евгения Колосова, Исаак Аблец, Ульяна Плетень. Самые яркие балеты: национально-патриотические дивертисменты. Вывод: заложение прочного самоопределения русского балета, укрепление самостоятельного репертуара в исполнении русских артистов во главе с русским балетмейстером, внесение национальных мотивов на русскую балетную сцену.

Тема 5.3. Творчество Шарля Луи Дидло.

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

Основные периоды творчества: 1801-1811гг. - балеты на мифологические сюжеты («Зефир и Флора», «Ацис и Галатея», «Амур и Психея» и др.); 1816-1829гг. - балеты-пантомимы на исторические, литературные темы, волшебные-героические, сказочные и балеты-комедии («Венгерская хижина», «Рауль де Крекки», «Кавказский пленник», «Хензи и Тао» и др.). Стилистические особенности: влияние стилей сентиментализм и раннего романтизма; интерес к народному танцу; содержательность; принцип слитности музыки, действия и танца; драматургическая логика и стилевое единство. Достижения: внедрение новой педагогики, опиравшейся на деятельность Новерра; разработка новой техники движений:

пальцевой техники в женском танце, в мужском танце - высокий прыжок, вращения, заноски, техника групповых полетов; изменение балетного костюма, появление обуви без каблуков на упругой подошве; выдвижение русского балетного театра на одно из первых мест в Европе.

Тема 5.4. Представители русской балетной школы начала XIX века.

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

Тема 5.5. Романтический балет в России.

Особенности русского романтизма, изменение техники танца и костюма. Сравнительный анализ романтических балетов России и Европы. Открытие Большого театра (1825). Жизнь и творчество русских романтических балерин Москвы и Петербурга. Елена Ивановна Андреевна (1819-1857) - русская артистка, крупнейшая представительница романтического балета. Учеба в Петербургском театральном училище (1837-1854гг.). Выступление в петербургской балетной труппе. Сочетание в творчестве действенного драматизма балетов Ш. Дидло и танцевальной поэтичности балетов Ф. Тальони; выразительность пантомимной игры, виртуозность классического и характерного танцев. Первая русская исполнительница главных партий в балетах «Жизель» (1842), «Пери» (1844), «Пахита» (1847), «Сатанилла» (1848). Сезоны 1843-1848гг. – гастроли в Москве и за рубежом. Появление в репертуаре балета собственного сочинения («Бахчисарайский фонтан»). Екатерина Александровна Санковская (1816-1878) - русская романтическая балерина. Окончание Московского театрального училища. Педагог Ф. Гюллен-Сор. Обучение драматическому искусству у М. Щепкина. С 1826г. - выступления в Большом театре. В 1831г. - дебют в главной партии в балете «Молодая молочница, или Ниссета и Лука». Поездка с Гюллен-Сор в Париж, знакомство с искусством танцовщицы Фанни Эльслер. Раскрытие в творчестве живых человеческих чувств, обновление танца, его стиля, выразительных средств, техники. Сильфида (балет «Сильфида») - одна из лучших поэтических партий, самобытное толкование этого образа, приближение к школе русского сценического искусства. Крупные работы: «Дева Дуная», «Жизель», «Сатанилла», «Катарина, дочь разбойника», «Заколдованная скрипка». Постановка балетов «Своенравная жена» (1846), «Мечта художника» (1849).

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

Тема 6.1. Единство оперного и балетного театра. Творчество М. Глинки.

Влияние достижений западноевропейской музыки на творчество М.Глинки. Начало симфонизации балетной музыки на примере танцевальных тем в оперном творчестве великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804-1857). История создания опер, сложность хореографического воплощения, краткое содержание, стилистические особенности, знакомство с музыкой. Опера «Иван Сусанин» (1836): драматическая опера на сюжет из русской истории; сюита национальных характерных танцев («польский» акт); сопоставление русской и польской музыки, опыт использования танца в качестве средства характеристики действующих лиц оперы, основы драматического действия. Опера М. Глинки «Руслан и Людмила» (1842) по одноименной поэме А. Пушкина. Создание нового типа оперы - эпическая опера-сказка. Объединение в сюжете особенностей многих сказок и былин. Разная музыкальная характеристика образов. Сопоставление мира фантастического с классической балетной сюитой и мира реального с характерными восточными танцами. Показ черт восточной культуры.

Тема 6.2. Балет П. Чайковского «Лебединое озеро».

Особенности связи симфонического и театрального начал на примере балетного творчества П. Чайковского. Петр Ильич Чайковский (1840-1893) - великий русский композитор, дирижер, педагог, музыкальный деятель, реформатор балета. Влияние оперной и симфонической музыки композитора на балетный жанр. Введение в балеты лейтмотивов, вальсовой формы, обращение к маршу, использование принципа контраста (взаимодействие и сопоставление музыкальных тем). Характерные черты балетов П. Чайковского: конфликт Добра и Зла; показ образов в движении, постепенное изменение и обогащение их характеров. История создания балетов, стилистические особенности, подробный анализ структуры балетов, знакомство с музыкой. Содружество с балетмейстерами Мариусом Петипа, Львом Ивановым. Балет «Лебединое озеро» (1876) - лирико-драматический, романтический. Тема лебедей, превращение лирического образа в трагический; преобладание сцен-монологов, сцен-диалогов, дивертисментов. Использование характерных и классических сюит, пантомимы, действенного и кордебалетного танцев.

Тема 6.3. Балет П. Чайковского «Спящая красавица».

Балет-феерия «Спящая красавица» (1889) - лирико-эпический балет по мотивам сказки Шарля Перро. Балетмейстер Мариус Петипа (1818 – 1910). Содержание, история создания балета, знакомство с музыкой. Наделение сказочных персонажей реалистическими характерами. Фантастические сцены, пышные зрелищные постановочные эффекты, большое количество массовых сцен и танцев. Тема борьбы добра со злом в образах феи Сирени и феи Карабос. Тема любви Авроры и Дезире как источник и главная движущая сила жизни. Использование характерного танца в качестве портретной характеристики.

Тема 6.4 Балетмейстер Лев Иванов (1834-1901)

Лев Иванович Иванов (1834-1901) – русский артист балета, балетмейстер, балетный педагог. Исполнял ведущие роли классического репертуара и характерные партии. В балетмейстерской работе большое значение придавал музыке, видя в ней источник хореографической образности.

Тема 6.5 Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик»

Балет-феерия «Щелкунчик» (1892) - лирико-характерный балет по мотивам сказки Э.-Т.-А.Гофмана. Балетмейстер Лев Иванов (1834-1901). Краткое содержание, история создания, подробный анализ структуры балета и знакомство с музыкой. Превращение детской мечты в юношескую. Образ Маши - воплощение душевной щедрости и чистоты. Показ кукольного мира - имитация звучания игрушечных музыкальных инструментов. Кульминация балета - тема юной девушки и прекрасного принца.

Тема 6.6. Балетмейстер Мариус Петипа.

Мариус Иванович Петипа (1819-1910) – французский балетмейстер, в творчестве которого русский балетный театр достиг зенита мировой славы. Краткая биография. Принципы эстетики: сложность партитуры, многоактные спектакли; декоративные, богатые внешние эффекты; отделение танца от пантомимы; сочетание характерных танцев; развитие и

изменение пальцевой техники: вращения, прыжки (увеличение темпа и количества); определенная форма построения балетного спектакля: опора на па-де-де (адажио, мужская вариация, женская вариация, общее заключение - кода); значительная роль кордебалета; использование разных выразительных средств - действенный танец, симфонический, классический, характерный танцы. Основные произведения: «Дочь фараона» (1862), «Дон-Кихот» (1877), «Баядерка» и др. Сотрудничество с композитором А.К. Глазуновым - продолжателем традиций балетной симфонической музыки П.И. Чайковского.

Тема 6.7. Балет А.К. Глазунова «Раймонда»

История создания балета «Раймонда» (1898). Содержание, структура, знакомство с музыкой. Сочетание в балете характерной национальной, полухарактерной и классической сюит: принцип симфонизма. Достижения: выработка канонов балетного академизма; усовершенствование женского танца, возрождение мужского танца. Вывод: положение балетного искусства России конца XIX века: сохранение классического репертуара, совершенствование хореографической школы.

Третий год обучения

Раздел 7. Реформаторы балетной сцены XX века

Тема 7.1. Балетный театр XX века.

Обзорное ознакомление учащихся с основными этапами и тенденциями развития хореографического искусства XX века. Первый этап: послевоенные годы (1917-1927гг.). Противоречия между академической традицией и поисками новых форм. Новаторское отношение к выбору сюжета. Хореографические эксперименты. Появление студий, школ, малых хореографических коллективов. Балетмейстерские находки Ф. Лопухова, К. Голейзовского. Второй этап: 1927-1957гг. Постановка балета «Красный мак» Р. Глиэра (хореографы Л. Лашилин и В. Тихомиров). Формирование принципов, ставших основой балетного театра последующего периода: ориентация на современную тему, стремление к содержательности, сквозное развитие действия, сближение с драматическим спектаклем, синтез музыкальных и танцевальных форм. Увеличение роли пантомимы и массовых сцен.

Постановка балета «Бахчисарайский фонтан» (1934г, балетмейстер Р. Захаров). Появление нового типа спектакля - хореодрама («драмбалет»). Интерес к темам с глубоким жизненным конфликтом: героико-освободительной, историко-революционной темам. Обращение к шедеврам мировой литературы. Стремление к созданию оригинальных произведений. Балетмейстеры Р. Захаров, Л. Лавровский, В. Вайнонен, В. Чабукиани, И. Моисеев. Третий этап: рубеж 50-60-х годов - золотой период в развитии отечественного балета. Балеты в постановке Ю. Григоровича («Каменный цветок» С. Прокофьева, 1957г.; «Легенда о любви» А. Меликова, 1961г.) и И. Бельского («Берег надежды» А. Петрова, 1959; «Ленинградская симфония» Д. Шостаковича, 1961г.) Четвертый этап: начало 70-х - середина 80-х годов. Тяготение к формам спектакля танцевального характера. Появление молодого поколения балетмейстеров: В. Васильев, М. Плисецкая, Б. Эйфман, Н. Боярчиков, Д. Брянцев, А. Петров, В. Гордеев и др. Активное обращение к танцу модерн. Использование символической образности. Дальнейшее развитие хореографической лексики. Взаимодействие отечественного балета с зарубежным. Воздействие на балетный театр драматического театра и кино. Пятый этап: новейший (с середины 80-х годов). Свобода творчества. Появление большого количества новых хореографических коллективов и балетных трупп. Экспериментирование. Господствующее значение танца модерн.

Тема 7.2. Балетмейстер А.Горский.

Александр Алексеевич Горский (1871-1924) - русский советский балетмейстер, артист, педагог. Биография и обзор творчества: учеба в Петербургском балетном училище. Педагоги – П.Карсавин, М.Петипа.

1896-1900гг. – педагогическая деятельность в хореографическом училище Петербурга. Ученики: Т.Карсавина, А.Мессерер, М.Габович, А.Абрамова, Л.Банк и

др. Работа в Москве, руководство балетной труппой Большого театра (с 1902г.) Начало реформаторской деятельности.

Тема 7.3. Русские исполнители и техника танца в начале XX века.

Первая половина XX века - утверждение новых направлений в русском искусстве. Екатерина Васильевна Гельцер (1876-1962). Василий Дмитриевич Тихомиров (1876-1956) - склонность к академическим традициям в балете, совершенствование выразительных возможностей классического танца; цельность, монументальность, мужественное начало в балете. Пересмотр танцевальных движений, сочинение новых элементов, усложнение старых приемов; совершенствование выразительных возможностей пластики человеческого тела. Михаил Михайлович Мордкин (1880-1944) - пересмотр техники и стилистики классического танца, внесение стихийности, мужественности; экспрессивная подача хореографического текста партии и актёрская игра; обогащение балета импровизационными приемами драматической выразительности. Асаф Михайлович Мессерер (1903-1992) - артист-экспериментатор; динамичность образов, выразительность пластики; заострение хореографической формы - увлечение гротеском и эксцентрикой.

Тема 7.4. «Русские сезоны». Организация гастролей. С. Дягилев и М. Фокин.

Рассмотреть «Русские сезоны» с разных ракурсов.. Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) - русский театральный деятель, меценат, организатор и вдохновитель труппы «Русский балет». Основные этапы деятельности «Русских сезонов» (1909-1929): сезоны 1909-1911гг, деятельность М. Фокина; раскол среди основателей сезонов (1911); формирование постоянной труппы; привлечение новых балетмейстеров и художников-авангардистов; постепенный отход от балетных сцен России; привнесение европейских течений современного искусства, влияние их принципов на концепцию труппы. Балетмейстеры «Русских сезонов»: М. Фокин, В. Нижинский, Л. Мясин, Б. Нижинская, Дж. Баланчин, С. Лифарь. Михаил Михайлович Фокин (1880-1942) - танцовщик, педагог, балетмейстер и художественный руководитель «Русских сезонов» 1909-1912, 1914 годов. Основные постановки: «Павильон Армиды», «Шопениана», «Египетские ночи» («Клеопатра»), «Карнавал», «Жар-птица», «Исламей», «Шехерезада», «Нарцисс», «Синий бог», «Дафнис и Хлоя», «Стенька Разин», «Франческа да Римини», «Арагонская хота». Влияние новаторской хореографии М. Фокина на дальнейшее развитие балетного искусства XX века.

Тема 7.5. Танцовщики «Русских сезонов». А. Павлова, Т. Карсавина, В. Нижинский
Ярко и увлекательно рассказать о жизни и творчестве лучших танцовщиков «Русских сезонов».

Анна Павловна (Матвеевна) Павлова (1881-1931) - балерина, представительница русской школы в мировом балете, символ русского балета для парижан.

Вацлав Фомич Нижинский (1889 (1890)-1950) - русский артист балета, балетмейстер.

Тамара Платоновна Карсавина (1885-1978) – балерина реалистического направления.

Тема 7.6. Сезон 1909 года.

Сотрудничество С. Дягилева с известными художниками Л. Бакстом, А. Бенуа, К. Сомовым, Н. Рерихом. Влияние живописи XX века на изобразительные возможности пантомимы и танца. Тяготение М. Фокина к одноактному балету, перекликание в этом с другими видами искусства (в литературе интерес к новелле и короткому стихотворению, в музыке - к фортепианной пьесе, в живописи - к импрессионистическому этюду). Тема рока, воплощенная в формах искусства ушедших эпох.

Репертуар первого сезона:

«Павильон Армиды» - на музыку Н. Черепнина. Оформление А. Бенуа. Первый шаг к «новому» балету. Перенесение действия из XVIII века в XVII.

Антураж эпохи Людовика XIV:

Версаль, подстриженные деревья, фонтаны, статуи, зеркала и роспись интерьеров, пудренные парики, опахала и перья.

Тонкий колорит, светоносное пространство пейзажа, музыкальность сочетания нейтральных тонов оформления с яркими костюмами действующих лиц.

«Клеопатра» - одноактная хореографическая драма на музыку балета А.Аренского «Египетские ночи».

Слияние хореографии М.Фокина с живописью Л.Бакста.

Разработка пластической драмы.

Соединение техники классического танца со стилизованными движениями, берущими начало в египетских фресках - позы, изломы рук и корпуса, профильные передвижения.

Композиции, развернутые в одной плоскости.

Сопоставление темы балета с темой эпохи: любовь и смерть не в противопоставлении, а отождествляемые.

«Шопениана» («Сильфиды») - на музыку Ф.Шопена, в оркестровке А.Глазунова. Оформление А.Бенуа.

Выделение в качестве самостоятельного жанра бессюжетного балета. Образы, навеянные музыкой Фридерика Шопена.

Тема танцующих сильфид, воспроизводящих облик знаменитой танцовщицы Марии Тальони. Стилизация романтического балета.

Половецкие пляски из оперы А. Бородина «Князь Игорь». Обобщенность декораций Н.Рериха - создание панорамы стоянки кочевников на фоне алого неба. Склонность художника к этнографическим источникам.

Мотивы восточных (среднеазиатских) одеяний в костюмах исполнителей. Бурная, дикая сила Востока в неистовых плясках половецких наездников.

Новое решение ансамблевого танца: ведущая роль кордебалета, которому подчинены солисты.

Успех первого сезона. Формирование в нем особенностей последующих сезонов. Принцип - удивлять и не повторяться.

Тема 7.7. Сезон 1910 года.

Две линии репертуара:

1. Классическая («Жизель», «Карнавал»).
2. Современная («Шехерезада», «Жар-птица»).

Воплощение основных тем: темы соблазнительной злой или бесчувственной красоты и темы обманчивой, неясной мечты.

«Карнавал» на музыку Р.Шумана. Возрождение М.Фокиным маскарадной традиции классического балета. Персонажи комедии дель арте. Театр масок как символ двойственности, вечной изменчивости всего земного.

Слияние танца, музыки, костюма, декоративного фона для создания импрессионистических образов и зыбких настроений.

Полутона в костюмах и полумаски в пантомиме: жест, взгляд, лукавая улыбка, наклон головы.

«Шехерезада» - одноактная хореографическая драма на симфоническую поэму Н.Римского-Корсакова. Декоративность, красочность динамика стиля модерн в эскизах Льва Бакста. Атмосфера восточной сказки, продолжение линии пластической драмы «Клеопатры», применение новых художественных приемов, свободное развитие пластических мотивов Востока.

«Жар-птица» - балет в одном действии, двух сценах. Оформление Л.Бакста и А.Головина. Сотрудничество С.Дягилева с композитором И.Стравинским. Оригинальность замысла и новизна музыкального содержания (сложность, взрывчатая энергия ритмов, изменение динамики, акцентов).

Выход партитуры за рамки балетной эстетики и балетных форм.

Объединение пантомимы, классического и характерного танца, гротеска. Разделение образов, наделение каждого персонажа своим пластическим языком. Новые пути балетной театрализации фольклора, отказ от традиционных форм построения спектакля, поэзия русского фольклора в духе новейших стилизаций.

Тема 7.8.Сезон 1911 года.

Репертуар сезона:

новаторские балеты-миниатюры, построенные на подражании пластике растения («Видение розы», «Нарцисс»).

Балет «Нарцисс» (на музыку А.Черепнина) – античная тема в современном звучании. Яркая, но короткая жизнь балета. Музыка в духе французских импрессионистов: тонкость и поэтичность, динамичность мотивов плясок беотийцев и вакханок, использование хора. Импрессионизм в хореографии. Приемы живописной статики:

смена пластических поз, стилизованных под памятники эллинского искусства.

Сочетание в хореографии кордебалета «свободной пластики» А.Дункан и открытий М.Фокина.

Изменение балетного театрального костюма - введение легких туник, хитонов, гиматиев, сандалий. Изящная линия и цвет в декорациях Л.Бакста.

«Видение розы» (на музыку К.Вебера «Приглашение к танцу» в оркестровке Г.Берлиоза) - балет в стиле салонных романтических баллад 1830-х годов.

Основа построения - танцевальный диалог исполнителей.

Тема балета - строчка из стихотворения ТеофиляГотье («Я призрак розы, которую ты вчера носила на балу»).

Балет «Петрушка» как высшее достижение балетмейстера М.Фокина и композитора И.Стравинского.

Интерес к городскому фольклору. Возникновение в балете современных тем: тема балагана, иронически пересоздающего мир, тема нежной и поэтичной души, непонятой и осмеянной.

Проведение всех принципов хореографа: единство выразительных средств, отсутствие в танце канонических форм, сочетание танцевальных движений с пантомимой, соответствие каждой характеристики исторической эпохе, стилю спектакля.

Наделение психологизмом пластики героев, возникновение нового типа массовой сцены.

Конфликт балета - страдания Петрушки и веселье толпы. Основа контраста - сопоставление трех сцен: массовая сцена, солисты, массовая сцена.

Тема 7.9. Балетмейстерские работы В.Ф. Нижинского.

Сезон 1912 года - дебют Нижинского в качестве балетмейстера.

«Послеполуденный отдых Фавна» (на музыку К.Дебюсси) - античный балет из профильных поз и мизансцен, напоминающих критские и классические греческие барельефы. Ломка устоявшихся традиций академического балетного спектакля и классического танца.

Заимствование принципов стилизации М.Фокина, немелодичность и непрерывность движений, введение в балет неподвижности (предвосхищение стоп-кадра в кинематографе). Пластическая и психологическая неопределенность.

Сезон 1913 года - балет «Игры» (на музыку К.Дебюсси). Влияние на хореографию методики Э.-Ж.Далькроза. Стремление отразить в хореографии музыкальную полиметрию, сложность хореографического воплощения.

Новая техника выразительности В.Нижинского:

- 1) профильные композиции,
- 2) рваный замедленный ритм,
- 3) опущенные кисти,
- 4) выворотность внутрь носками.

Внешнее оформление спектакля: замена балетных пачек на современные спортивные костюмы, спортивные атрибуты.

Несочетаемость музыки и хореографии (стилизация теннисных поз и движений, резкий контур рук, неестественно согнутые запястья, напряженность поз, отказ от пуантов и выворотности).

Основа балета - смена позиций. Неготовность зрителя к восприятию новаторской хореографической лексики. Влияние хореографического стиля балета «Игры» на современников и последователей В.Нижинского.

Сезон 1913 года - балет «Весна священная» (на музыку И.Стравинского) - первый некрасивый балет в истории балетного театра. Эксперименты с выворотностью. Ритмическая сложность музыки И.Стравинского (немелодичность тем). Пластика языческого мира: «механически-моторная ритмика». Показ в балете архаичных, лесных, непробудившихся к человеческой жизни людей.

Эскизы Николая Рериха: изломанные позы, склоненные на бок головы, экстатически раскрытые глаза.

Утверждение авангардных норм музыки XX века.

Мировое признание балета «Весна священная» (1929).

Тема 7.10 .Балетмейстер - новатор К. Голейзовский

Касьян Ярославич Голейзовский (1892-1970). Биография и обзор творчества. Творческая и артистическая семья (мать - артистка балета, отец - оперный певец); поступление в Московскую театральную школу, обучение живописи у Врубеля и посещение Строгановского училища; интерес к иностранным языкам, игра на скрипке, занятия спортом, окончание драматических и режиссерских курсов. 1909 год - зачисление в труппу Большого театра. Усиленное занятие балетмейстерской деятельностью и педагогической работой. Поиск новых путей развития балета, желание экспериментировать, стремление к более полному воплощению человеческих чувств и устремлений на сцене. Оригинальность, нестандартность постановок. Ведущая форма творчества - миниатюра. Попытки синтезировать классический танец, достижения А. Горского и М. Фокина, пластический танец А. Дункан. Глубокое изучение национальных культур. Принцип асимметрии в хореографии и костюме. Контраст двух миров: мира лирической созерцательности и бездушного деспотизма. Тема протеста против насилия. Схожесть хореографии с многофигурной скульптурой. Условные приемы построения массовых танцев, единство пантомимы и танца. Новое решение сценического пространства - использование площадок, помостов, лестниц на черном или белом фоне. Соединение в балетных костюмах египетского мотива с искусством XX века.

Тема 7.11.Педагогическая деятельность А.Вагановой.

Агриппина Яковлевна Ваганова (1879-1951) - балерина, педагог, профессор хореографии, автор первой книги о науке классического танца. Биография и обзор творчества. Учеба в Петербургском театральном училище (с 1889г.) у А. Облакова, Е. Вязем, П. Гердт, трудолюбие и осмысленный подход к занятиям. Поступление в труппу Мариинского театра артисткой кордебалета. Академия танца им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

Тема 7.12. Союз танцевального искусства с литературой.

Расширение тематики музыкального хореографического искусства XX века – обращение композиторов и балетмейстеров к произведениям классической литературы, к народному эпосу, сказаниям и т.п. «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Медный всадник» (по произведениям А. Пушкина). «Утраченные иллюзии» (О. Бальзака). «Отелло», «Макбет», «Ромео и Джульетта» (У. Шекспира). «Чайка», «Дама с собачкой», «Анюта» (А. Чехова). «Мертвые души», «Нос», «Ревизор», «Шинель» (миниатюры – юморески по произведениям Н. Гоголя). «Клоп» (В. Маяковский). «Бахчисарайский фонтан» - первый балет XX века, созданный по произведению великого русского поэта А. Пушкина. Отражение романтической эпохи А. Пушкина в музыке Б. Асафьева. Неповторимость образа Марии в исполнении балерины Галины Улановой. Создатели балета: композитор Б. Асафьев, либреттист Н. Волков, балетмейстер Р. Захаров, художник В. Ходасевич. Сближение действия с драматическим театром. Рождение и утверждение жанра «драмбалет» - прогрессивного направления в балетном искусстве 30-х годов.

Раздел 8. Исполнительское мастерство

Тема 8.1.Муза русского балета Г. Уланова.

Галина Сергеевна Уланова (1910-1998) - всемирно известная балерина, своим искусством развивала принципы и традиции русской хореографической школы. Краткая биография и обзор творчества. Особенности творчества: незаурядный драматический талант, чистота и строгость линий и форм, мягкость, изящество, естественность жеста. В основе -

обобщение конкретного, поэтизирование жизненного, возвышение обычного. Гармоничность всех выразительных средств и элементов хореографии. Постепенное движение от лирики к трагедии; слияние совершенной техники с пластикой и драматической игрой. Главные партии в балетах: «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник», «Золушка», «Красный мак», «Утраченные иллюзии», «Лауренсия», «Кавказский пленник», «Раймонда», «Шопениана». С 1960 года деятельность в качестве педагога-репетитора. Ученики: Екатерина Максимова, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Нина Семизорова.

Тема 8.2. Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) - советский композитор, пианист, дирижер. Яркий индивидуальный стиль, глубина, оптимизм, энергия и стремительность развития музыки С. Прокофьева; мелодико-интонационное и ритмическое своеобразие, богатство гармонии и инструментовки. «Ромео и Джульетта» (1940г.) - новый этап в балетном творчестве композитора и первое воплощение произведения У. Шекспира на балетной сцене. Краткое содержание. Раскрытие трагической гибели светлых человеческих героев в столкновении с мрачными силами средневековой родовой вражды и ненависти. Создатели балета: балетмейстер Л. Лавровский, режиссер С. Радлов, художник П. Вильямс. Отказ от традиционных балетных форм. Раскрытие образных характеристик героев с помощью классического танца и драматических пантомимных эпизодов. Принцип деления на сцены-действия. Прием контрастного сопоставления лирических и жанровых сцен. Использование в музыке системы лейтмотивов. Развитие лирических образов в трагические образы. Нежный образ Джульетты в исполнении Г. Улановой. Значение балета в развитии хореографического искусства XX века.

Тема 8.3. Легенда русского балета М. Плисецкая.

Майя Михайловна Плисецкая (р. 20.11.1925г.) - всемирно известная отечественная балерина. Биография и обзор творчества. Проявление особой артистичной индивидуальности: соединение чистоты линий с властной экспрессией, мятежной динамикой танца. Гибкость, выразительность рук. Сочетание в танце стихийной непосредственности, яркости контрастов со скульптурностью поз, совершенной гармонией форм; романтической приподнятости с драматизмом. Широта репертуара - главные партии в балетах «Раймонда», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Дон-Кихот», «Спартак», «Каменный цветок» и др. Знакомство с композитором Родионом Щедриным (1957). Партия Кармен («Кармен-сюита») - одна из наиболее значительных работ. Среди лучших исполненных произведений: «Умиравший лебедь» на музыку Сен-Санса, «Гибель розы» на музыку Малера (балетмейстер Р. Пти), «Айседора» и «Болеро» (балетмейстер М. Бежар). Балетмейстерская деятельность: обращение к произведениям классической литературы - «Анна Каренина» (1972), «Чайка» (1980), «Дама с собачкой». Создание психологически тонких и глубоких образов героинь. Художественное руководство балетной труппой Римской оперы (1983-1984гг.), балетной труппой Мадрида «Театро лирико националь» (1988-1990гг.). Пробы в других видах искусства: в кинематографе, литературе (написание книги «Я - Майя Плисецкая»).

Тема 8.4. Балет Р. Щедрина «Кармен - сюита».

«Кармен - сюита» - одноактный балет созданный Родионом Щедриным на темы одноименной оперы Ж. Бизе. Щедрин Родион Константинович (р. 1932г.) - отечественный композитор, пианист, музыкально-общественный деятель. Первый показ балета в Большом театре (1967). Краткая содержание, история создания балета. Хореограф - главный балетмейстер Национального балета Кубы Альберто Алонсо. Раскрытие драматического таланта М. Плисецкой в образе Кармен. Проявление стремления балерины к новизне и масштабности ее трагедийного дарования. Стилистические особенности, композиционный строй балета. Схематичное представление в балете двух противоборствующих сил: бездушно-однообразного общества и яркой индивидуальности Кармен. Решение сюжета в символическом плане. Единство места действия (площадка

корриды). Резкое разграничение образов в музыкальной архитектонике Р. Щедрина. Отбор тем из мелодического богатства оперы Ж. Бизе для обрисовки контрастных сил. Усиление трагической идеи оперы. Необычный состав оркестра: использование только струнных и ударных инструментов.

Тема 8.5. Жизнь и творчество М. Лиепы.

Марис - Рудольф Эдуардович Лиёпа (1936-1989) - танцовщик, педагог, балетмейстер. Биография и обзор творчества. Главные партии в балетах: «Дон-Кихот», «Вальпургиева ночь», «Тропой грома», «Лебединое озеро», «Жизель», «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Легенда о любви». Постоянная работа над собой, совершенствование мастерства на уроках А. Мессерера. Вершина творчества - партия Красса (балет «Спартак»). Характерная черта мастерства - подвижность образа. Способность к самостоятельному прочтению классики: постановка балета «Дон-Кихот» (1979). Постановка танцев в драматических спектаклях, написание статей по балету.

Тема 8.6. Творчество В. Васильева и Е. Максимовой.

Владимир Викторович Васильев (р. 1940г.) - российский артист балета, балетмейстер и педагог. Носитель лучших реалистических традиций русского балета. Биография и обзор творчества. Особенности творчества: полетность прыжка, дар пластического преобразования и перевоплощения, подчинение танца стилю образа; экспрессия, сила, мужественная красота танца, широта творческого диапазона. Участие в балетах классического репертуара: «Дон-Кихот», «Щелкунчик» и др. Постоянная партнёрша, верная соратница и спутница жизни балерина Екатерина Максимова. Работа с хореографом М. Бежаром. Балеты, решенные современной пластикой. Исполнительская деятельность в Марсельском балете, в неаполитанском театре «Сан-Карло». Балетмейстерская работа: «Икар» (1971г, новая редакция 1976г.), «Эти чарующие звуки...», «Макбет» К. Молчанова, «В честь Галины Улановой», «Золушка», «Дон-Кихот», «Дом у дороги» В. Гаврилина, «Анюта» (телевизионный балет на музыку В. Гаврилина, 1986г.). Постановка художественного фильма «Фуэте» (совместно со сценаристом В. Ермолаевым). Съёмки в кино. Екатерина Сергеевна Максимова (р. 1939) - российская балерина академической школы, постоянная партнёрша и спутница жизни В. Васильева. Биография и обзор творчества. Особенности творчества: сценическое обаяние, филигранная отточенность и чистота танца, грация, изящество пластики, артистизм. Исполнение различных по жанру и характеру партий в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Каменный цветок», «Шопениана», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель».

Тема 8.7. Балет А. Хачатуряна «Спартак».

Арам Ильич Хачатурян (1903-1978) - крупнейший композитор XX века, общественный деятель. Характерные черты музыки композитора: темперамент, проявление богатства и разнообразия танцевальных мелодий и ритмов Закавказья, обогащение народно-танцевальных ритмоинтонаций средствами симфонической музыки. «Спартак» - героико-трагедийное произведение о борьбе за свободу (балет в 3-х действиях, 12 картинах, 9-ти монологах). Либретто Н. Волкова. Художник С. Вирсаладзе. Воплощение на балетной сцене трагичных, грозных страниц античной истории. Краткое содержание. Построение спектакля по собственному сценарию на основе крупных хореографических сцен, выражающих этапные моменты. Чередование массовых картин и монологов - соло главных героев. Основа хореографического решения - действенный классический танец, поднятый до уровня развитого симфонизма. В основе композиции балета - законченные музыкально-хореографические номера. Основная тема балета - борьба за свободу. Сценическое воплощение образа Спартака в исполнении В. Васильева: объединении героизма, лирики, самоотверженности, мужества. Вершина творчества М. Лиёпы - партия Красса - гигантский образ зла, насилия и властолюбия. Дуэт Фригии (Е. Максимова) и Спартака - гимн верности, дружбы и любви. В декоративно-живописном решении спектакля отход от показа этнографических подробностей, отсутствие стилизации под античность. Успех «Спартака» на театральных сценах мира.

Тема 8.8.Балет С. Прокофьева «Золушка».

«Золушка» - балет в 3-х действиях (по сказке Ш. Перро). Связь музыки С. Прокофьева с музыкой П. Чайковского. Воздействие на музыку балета «Золушка» принципа лирико-эпического симфонизма «Спящей красавицы» с использованием сюиты в качестве основы для формообразования. Тяготение к сказочному сюжету - желание возродить классическую ясность и стройность балетной драматургии эпохи Мариуса Петипа. В музыке: порыв и сопротивление стихии, классическая уравновешенность, динамизм развертывания, лирическая созерцательность, пародия, романтическое откровение. Краткое содержание. Композиционный строй балета.

Тема 8.9.Одиссея Рудольфа Нуреева.

Рудольф Хаметович Нуреев (1938-1993) - российский танцовщик, ставший одним из идиологов западного балета второй половины XX века; постановщик ряда новых редакций балетов классического наследия; бизнесмен. Биография и обзор творчества. Трудное детство в Уфе; любовь к музыке; занятия в танцевальном кружке; первые педагоги - А. Удальцова, Е. Войтович; мечта стать артистом балета; поступление в Ленинградское хореографическое училище. Работа в Ленинградском театре оперы и балета (1958-1961гг.), выступление с прима-балеринами театра - Н. Дудинской, А. Шелест, Н. Кургапкиной. Гастроли в Париж (1961). Жизнь за рубежом. Знакомство с балериной Марго Фонтейн и танцовщиком Эриком Бруном. Начало карьеры на Западе. Работа в труппе Лондонского Королевского балета. Постановки и исполнение балетов в Венской опере, «Америкэн балле тиэтр» Баланчина, «Ла Скала». Обращение к современной хореографии: выступление на телевидении в составе «Танцевальной труппы Пола Тейлора» (1971). Выступления с ансамблем Марты Грэхем. Работа в кинематографе. 1983г. - руководство балетной труппой театра «Гранд-Опера». Обширная балетмейстерская деятельность - постановки балетов «Раймонда», «Буря», «Жизель», «Лебединое озеро», «Танкред», «Дон-Кихот», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Баядерка», «Манфред». Поездка в Петербург (1989). Вручение ордена Почетного легиона (1992).

Раздел 9.Многообразие танцевальных форм.

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

Жанровое многообразие народного танца, богатство тем и сюжетов. Обращение балетмейстеров к народному творчеству, интерес к танцевальному фольклору. Массовое развитие самостоятельных танцевальных коллективов. Возникновение новой сценической формы - ансамблей народного танца, ансамблей песни и пляски, русских народных хоров, неотъемлемой частью которых являются танцевальные группы. Появление в начале XX века народно-сценического танца. Сохранение коллективами фольклорных образцов и развитие дальше народного танцевального искусства. Открытие Театра народного творчества (1935). Первый фестиваль народного танца (1936). Организация Ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Александровича Моисеева (1938). Создание танцевальной группы при Государственном русском народном хоре им. М. Е. Пятницкого (1938). Творческая деятельность Татьяны Алексеевны Устиновой. Надежда Сергеевна Надеждина и Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» (1948). Театр танца Владимира Михайловича Захарова «Гжель» (1988).

Тема 9.2.Историко-бытовой и современный бальный танец.

История развития бального танца от эпохи средневековья до наших дней, влияние его приемов и форм на балетный театр. Рождение историко-бытового танца на основе фольклорного танца. Возникновение первых бальных (светских) танцев (XII в.). Хороводные танцы с линейно-шеренговой композицией. Позже распространение парных танцев. Разделение на танцы простого народа и танцы аристократического общества. Появление бального танца на сценических подмостках (XVI - XVII вв.) - пасспье, экосез, гавот, менуэт, аллеманда, куранта, сарабанда, жига, романеска. Усложнение техники танца: использование выворотности, строгость рисунка движений рук, поз и поклонов, появление прыжков, заносок, ряда мелких движений. Воспитание балетных артистов

техникой танцев гавот и менуэт. Использование ритмов и мелодий бытовых танцев композиторами Люлли, Рамо, Иомелли, Глюком при создании балетных партитур. XIX век - разделение сценической и бытовой хореографии. Популярность балов и маскарадов. Распространение танцев вальс, полька, лансье, полька - мазурка, французская кадрили. Вальс в творчестве композиторов И. Штрауса, Ф. Шуберта, К. Вебера, Ф. Листа, Ф. Шопена, А. Грибоедова. Конец XIX в. – перемены в репертуаре балльных танцев. Появление танцев на основе лексики фольклора: падеспань, балльный чардаш, балльная лезгинка, венгерка, русско-славянский танец, тарантелла, казачок, фанданго. XX век - смена стиля, подвижность ритмов, появление новых балльных танцев, которые отличаются импровизационным характером.

Тема 9.3. Танцевальное искусство России второй половины XX – начала XXI веков.
Форма уроков: рассказ и беседа с элементами дискуссии. Данные уроки являются своеобразным подведением итогов всего курса обучения. Помимо объяснения нового материала на них проверяется прочность усвоенных знаний обучающихся, их способность ориентироваться в полученной информации. Рекомендуются осветить общие положения танцевального искусства конца XX - начала XXI вв., затронув все виды хореографии, рассмотреть разнообразие танцевальных направлений. Проследить, как традиции русской хореографической школы переплетаются с современностью. Возможно знакомство учащихся с творчеством выдающихся балетмейстеров, танцовщиков современности. Например: В. Гордеев, Н. Павлова, Л. Семеняка, Г. Мезенцева, Н. Семизорова, Н. Ананиашвили, И. Мухамедов, Н. Грачева, У. Лопаткина, Н. Цискаридзе, Д. Вишнева, И. Лиєпа и мн. другие.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «История хореографического искусства» является формирование следующих знаний, умений, навыков:

- знание балетной терминологии;
- знание средств создания образа в хореографии;
- знание образцов классического наследия балетного репертуара;
- знание основных этапов развития хореографического искусства;
- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства исторических эпох.
- знание образцов классического наследия балетного репертуара;
- знание основных этапов развития хореографического искусства;
- знание имен выдающихся представителей и творческого наследия русского и советского балета;

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Текущий контроль знаний может проходить в следующих формах:

- контрольная работа;
- устный опрос;
- письменная работа;
- тестирование

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольного урока в конце каждого учебного года.

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, отведенного на предмет «История хореографического искусства».

В выпускном 8 классе или 9 классе обучающиеся сдают зачет, который проходит в виде устного опроса, защиты реферата по выбранной теме, тестирования.

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«Неудовлетворительно». По завершении изученного предмета обучающимися выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

Программа предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются на основании ФГТ.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

4.2. Критерии оценки

На контрольном уроке или зачете зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблица 3

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения.
4 («хорошо»)	Отметка отражает ответ с небольшими недочетами.
3 («удовлетворительно»)	Ответ с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, не раскрыта тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.

Согласно ФГТ, данная система оценки является основной. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области хореографического искусства.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ находится в ПРИЛОЖЕНИИ к ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПО.02.УП.03.ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА для дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1.Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Преподавателю, ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического развития обучающихся, количество учеников в группе, возрастные особенности обучающихся.

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

Обучающиеся должны знакомиться 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 регулярно знакомить обучающихся с современной литературой о балете, журнальными и газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные постановки.

Рекомендуется организовывать посещение музеев, выставок, просмотр фильмов-балетов.

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

5.2.Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Цель самостоятельной работы: формирование у обучающегося способностей к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формирование умения использовать справочную и специальную литературу.

Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана выполнять 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.).

Объем самостоятельной работы составляет 1 час в неделю

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся 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 (самостоятельной) работы:

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров

1. «Тщетная предосторожность»

2. «Сильфида»

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 балетов (фрагментов) в различных редакциях:

- «Спящая красавица»
- «Лебединое озеро»
- «Щелкунчик»
- «петрушка»
- «Жар-птица»
- Сен-Санс «Умиравший лебедь»
- «Красный мак» (фрагменты)
- «Пламя Парижа» (фрагменты)
- «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты)
- «Ромео и Джульетта»
- «Золушка»
- «Каменный цветок» (фрагменты)
- «Спартак»
- «Раймонда»
- «Капеллия»
- «Кармен-сюита»
- Телевизионный балет «Анюта»
- Из серии выпусков «Мастера русского балета»

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

6.2. Список методической и дополнительной 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.Б. Балет. 120 либретто. Композитор. СПб, 2008
8. Деген А.Б. 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.В. 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.И. 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