

«БЕСЕДЫ О ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ»

Образовательная программа

Хореографическое отделение

(модифицированная)

Срок реализации 4 года

Составитель программы:

преподаватель Волынец Марина Валерьевна

Содержание:

I. Пояснительная записка.....	3
1. Предмет курса.....	3
2. Методические рекомендации.....	3
3. Итоговые требования.....	4
4. Формы проведения контрольного урока	4
II. Планирование программы.....	5
1. Тематический план.....	5
2. Содержание курса.....	6
III. Методическое обеспечение программы	
1. Методическая литература.....	10
2. Видеоматериалы.....	10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предмет «Беседы о хореографическом искусстве» (история хореографического искусства) является очень важным в цикле специальных дисциплин учебного плана отделений хореографии детских школ искусств. Он дает учащимся возможность обобщить знания, полученные при изучении других предметов, глубже разобраться в таком сложном явлении искусства, как современная хореография.

Целью преподавания предмета **«Беседы о хореографическом искусстве»** является систематизация знаний учащихся, связанных с этапами зарождения, становления, развития танца, как одного из важнейших видов искусства. В процессе изучения данного предмета необходимо сформировать у учеников четкое представление о тесной связи развития танцевального искусства с общим историческим и культурным развитием человечества. В связи с этим педагог, преподающий данный предмет, должен владеть основами знаний в таких смежных дисциплинах, как *общая история, музыкальная литература и история искусств*. Только опираясь на знания в смежных дисциплинах можно сформировать у учащихся четкое представление о том, как исторические и культурные условия позволили танцевальному искусству достичь тех высот развития, какие мы наблюдаем в наше время в таких видах танцевального искусства, как *балет, народно-сценический танец, балльный танец, модерн* и т.д.

Поскольку данная программа является попыткой обобщения опыта преподавания предмета в детских школах искусств сельских районов, т.е. адаптированной для условий преподавания на селе, следует отметить определенные сложности. Предмет **«Беседы о хореографическом искусстве»** требует большой наглядности. Необходимо не только наличие большой фото- и видео- теки, но и посещение концертов танцевальных коллективов и балетных спектаклей. Что в наших условиях зачастую сопряжено с объективными трудностями, особенно финансового порядка. Еще одна сложность связана с неравномерным распространением доступного интернета, что снижает возможность быстрого доступа к фото- и видеоматериалам. Поэтому преподаватель данного предмета должен проявить достаточно творческой фантазии, много времени уделить накоплению видеоматериалов, чтобы этот важный предмет курса стал интересен ученикам.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Изучение предмета **«Беседы о хореографическом искусстве»** ведется в соответствии с учебным планом. Однако, учитывая отсутствие пособий и учебников по данному предмету, программа носит рекомендательный характер. В ней определен основной круг вопросов для изучения. Она дает простор творческой фантазии и поиску педагога по рекомендуемым темам. Главной опорой педагога в подготовке к урокам является ориентация на уровень общего и музыкального развития учащихся, количество учеников в группе (классе) и их возрастные особенности. Педагог сам определяет, насколько подробно и на каком уровне сложности. Следует излагать материал, чтобы он был доступен пониманию учащихся. Не следует перегружать их запоминанием большого количества дат (нужно определить веховые), мелких фактов. Опору следует делать на усвоение основных понятий, без которых невозможно ориентироваться в материале, таких, как:

- *виды и жанры* хореографического искусства;
- суть профессиональной работы Балетмейстера, исполнителя, педагога-репетитора, театрального художника;
- тесную связь хореографии как вида искусства с драматургией, живописью, искусством костюма.

На основе усвоенных понятий необходимо выработать у учащихся умение на основе анализа разбираться в существе процессов становления и развития балетного театра, идейной направленности и стилистике на каждом историческом этапе. Необходимо выработать понимание тесной взаимосвязи между явлениями общественной жизни и искусства. Понимание, что на определенном этапе развития человеческого общества мог появиться и развиваться только такой, а никакой другой вид танца. Что танец неразрывно связан с развитием архитектуры, живописи, скульптуры, костюма.

Данная программа рассчитана на четыре года обучения в старших классах согласно примерным учебным планам образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств 2003 года. Продолжительность урока определяется порядком, установленным уставом детской школы искусств. Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут (1 академический час). Частота уроков – 1 раз в неделю.

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на диалогический метод обучения, стимулировать и активизировать творческие возможности учащихся. Это достигается поручением учащимся подготовки небольших сообщений на различные темы, проведением дискуссий и обсуждений просмотренных танцевальных номеров, отрывков из балетов, прочитанных статей или рецензий на хореографические постановки.

Текущая и промежуточная аттестация знаний может проводиться в разных формах, применяемых на уроках гуманитарных предметов.

Итоговые требования:

- в связи с тем, что в учебном плане не предусмотрен экзамен по данному предмету, в конце изучения всего курса проводится контрольный урок.

Формы проведения контрольного урока:

- собеседование
- защита реферата
- письменная работа

При проведении контрольного урока следует учитывать индивидуальные и возрастные особенности учащихся.

Контрольные уроки возможно проводить по окончании изучения темы; в конце учебного года для облегчения контроля за усвоением изученного материала.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ	Кол-во учебных часов
------------------	-------------------------	---------------------------------

4 класс (первый год обучения) <u>СТАНОВЛЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ КАК ВИДА ИСКУССТВА.</u> <u>ЗАРОЖДЕНИЕ БАЛЕТА КАК ОСОБОГО ВИДА</u> <u>ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА</u>		36 часов
1	Первобытнообщинный строй и происхождение танца	2
2	Танцевальная культура Древней Греции	2
3	Эпоха рыцарства и ее танец (романская культура)	3
4	Готика – кружево в архитектуре, костюме, танце	4
5	Эпоха Возрождения. Становление танца, как вида театрального искусства	6
6	Балет при дворе Людовика XIV	3
7	Балетный театр до реформы Ж.Ж.Новерра	3
8	Ж.Ж.Новерр и его реформа	3
9	Балетный театр Италии XVIII века. Вигано	3
10	Танцевальная культура России с древних времен до ассамблей Петра I	6
	Контрольный урок	1
5 класс (второй год обучения) <u>БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ</u>		36 часов
11	Развитие бального танца	4
12	Балы XIX века (музыка, костюм, прическа)	4
13	Бальный танец первой половины XX века	4
14	Латиноамериканский танец и его влияние на развитие бального танца	3
15	Современный бальный танец и его особенности	4
<u>СТАНОВЛЕНИЕ БАЛЕТА</u> <u>КАК ОСОБОГО ВИДА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА</u>		
1	Романтизм в балете	10
2	Кризис балетного жанра во второй половине XIX века	3
3	Рождение русской школы классического танца	3
4	Революция балетного жанра. Чайковский и Петипа	7
5	Контрольный урок	1
6 класс (третий год обучения) <u>ИСКУССТВО ТАНЦА С НАЧАЛА XX ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ</u>		36 часов
1	Модернизм. Айседора Дункан	2
2	«Русские сезоны» С.Дягилева	3
3	Основные черты советского балета. Две конкурирующие школы	6
4	С.Прокофьев и Л.Лавровский. «Ромео и Джульетта», «Золушка»	6
5	К.Голейзовский – поэт танца	3
6	Ю Григорович и революция мужского танца	7
7	Реформатор европейского балета Морис Бежар	8
	Контрольный урок	1

	7 класс (четвертый год обучения)	36 часов
8	Основные тенденции развития балетного театра в Европе и Америке	8
9	Танец в мюзикле. «Вестсайдская история», «Ромео и Джульетта»	5
10	Трансформация народного танца. Создание И.Моисеевым первого в мире ансамбля народного танца	15
11	Последователи И.Моисеева. Майкл Флейтли и «River dance»	7
	Контрольный урок	1

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1-й год обучения. IV класс

Раздел 1

Становление хореографии как вида искусства

1. 1. Первобытнообщинный строй и происхождение танца.

Ритм, как основа танца. Праздник удачной охоты. Обрядовые танцы языческих племен. Шаманы – первые хореографы.

1. 2. Танцевальная культура Древней Греции.

Античная архитектура. Античный костюм. Театр в Древней Греции. Танец впервые является театральным действием.

1. 3. Эпоха рыцарства и ее танец (романская культура).

Массивная архитектура. Тяжелые латы. Объемный тяжелый костюм. Рыцарский танец соответствует стилю эпохи. Разные роли мужчины и женщины в танце.

1. 4. Готика – кружево в архитектуре костюме и танце.

Народный и придворный танец все более отдаляются друг от друга. «Расширение» репертуара дворянских балов.

1. 5. Эпоха Возрождения. Становление танца, как вида театрального искусства.

Интенсивная театрализация танца в Италии. Танцмейстеры. Окончательное формирование бального и придворного танцев. Появление танцевальных сюжетных сценок; фигурного и изобразительного танцев; конного балета. Первый балетный спектакль при дворе Екатерины Медичи.

1. 6. Танцевальная культура России с древнейших времен до ассамблей Петра I.

Языческая культура славянства. Праздники Масленицы и Ивана Купала. Роль танца в этой культуре и праздниках. Задорные пляски и лирические хороводы. Танцевальная культура в среде русского дворянства до реформ Петра. Петровские ассамблеи.

1. 7. Развитие бального танца.

Развитие придворного танца от раннего средневековья до конца XVIII века. Увеличение танцевальных наименований. Усложнение и эстетизация движений в придворном танце.

1. 8. Балы XIX века (музыка, костюм, прическа).

Изысканность и балетизация бального танца. Народные истоки. Полонез, краковяк, мазурка, вальс и т.д.

1. 9. Бальный танец первой половины XX века.

Новая Буржуазная аристократия диктует новую моду на танцы. Бальный танец выходит на эстрадные подмостки.

2-й год обучения. 5 класс

1.10. Латиноамериканский танец и его влияние на развитие бального танца.

Развитие танцевальной культуры в испанских и португальских колониях Американского континента. Влияние индейской культуры.

1.11. Современный бальный танец и его особенности.

Окончательное формирование на основе светского бального танца бального танца профессионального. Международные соревнования по бальному танцу. Жанры бального танца.

Раздел 2

Зарождение и становление балета как особого вида театрального искусства

2. 1. Балет при дворе Людовика XIV.

Превращение придворного балета в сценическое действо с декорациями. Появление определенных правил для исполнения танца. Пьер Бошан и основы классического экзерсиса. Их эстетическая и анатомическая оправданность.

2. 2. Балетный театр до реформы Ж.Ж.Новерра.

Оперы-балеты Ж.Люлли. Комедии-балеты Ж.Мольера. Особенность этих постановок. Луи Дюпре – основоположник мужского сценического танца. Усложнение танца – облегчение костюма.

2. 3. Ж.Ж.Новерр и его реформа.

Обоснование Ж.Ж.Новерром самостоятельности балетного театра, его отделение от оперы и драмы. «Письма о танце». Развитие форм многоактного балета, сольного и ансамблевого танца. Требования художественного единства всех компонентов балетного спектакля.

2. 4. Балетный театр Италии XVIII века. Вигано.

Особенности Итальянского танцевального театра. Комедия дель арте в балете. Вигано и его новаторство.

2. 5. Романтизм в балете.

Романтизм – художественное направление в искусстве конца XVIII – первой половины XIX века. Основные черты. Творчество Мари Салле, Мари Камарго, Фанни Эльслер. Социальные, драматические мотивы в творчестве Ж.Ж.Перро. Связь с современной литературой. Вершины романтического балета «Сильфида» Х.Левеншелля, «Жизель» А.Адана, «Эсмеральда» Ч.Пуни. Выразительные средства романтического балета, его влияние на дальнейшее развитие мировой хореографии.

2. 6. Кризис балетного жанра во второй половине XIX века.

Несоответствие содержания и эстетики балетного театра «грозе и натиску» общественной жизни. Необходимость соответствовать глубокой литературе, мощному симфонизму.

2. 7. Рождение русской школы классического танца.

Придворный театр Алексея Михайловича, первые балетные представления. Бытовая хореография при Петре I. Зарождение танцевальной школы в России в недрах казенных учебных заведений (Шляхетский корпус, деятельность Ланде), открытие профессиональных школ в Петербурге и Москве. Придворные балетные представления, открытие публичных театров в Петербурге и Москве. Деятельность мастеров европейского балета в России. Особенности русского романтизма. Екатерина Санковская, Елена Андреевна.

2. 8. Революция балетного жанра в России. П.Чайковский и М.Петипа.

Роль балетов П.Чайковского в укреплении русской национальной балетной школы. Творческая встреча П.Чайковского с М.Петипа. «Симфонизация» балетной музыки. Л.Иванов и пластическая симфония «лебединых» картин. Характеристика каждого балета П.Чайковского.

3-й год обучения. 6 класс

Раздел 3

Искусство танца с начала XX века до наших дней

3. 1. Модернизм. Айседора Дункан.

Общая характеристика стиля «модерн» в различных видах искусства. Творчество и школа Айседоры Дункан.

3. 2. «Русские сезоны» С.Дягилева.

Сергей Дягилев – гениальный менеджер и продюсер. Европейская слава русского балета. М.Фокин – эпоха русского дореволюционного балета. «Шопениана», «Жар-птица», «Петрушка», «Половецкие пляски». Знамя «Русских сезонов» - «Лебедь». Звезды «Русских сезонов»: А.Павлова, В.Нижинский, Л.Бакст.

3. 3. Основные черты советского балета. Две конкурирующие школы.

Советский балет – наследник и продолжатель школы русского балета. «Красный мак», «Бахчисарайский фонтан» - первые советские балеты. Единство и различие московской и ленинградской балетных школ. А.Я.Ваганова.

3. 4. С.Прокофьев и Л.Лавровский. «Ромео и Джульетта», «Золушка».

Союз музыки и хореографии в балете «Ромео и Джульетта». Создание драматургии мужских образов. Выведение танцовщика на один уровень с балериной. Характеристика балета «Золушка». Новая ступень балетной пантомимы.

3. 5. К.Голейзовский – поэт танца.

«Только овладев досконально профессиональными основами классического танца, можно смело экспериментировать, искать дальнейшие пути развития балетного искусства» - творческое завещание мастера. «Лейли и Меджнун», «Скрябинiana», «Мимолетности».

3. 6. Ю.Григорович и революция мужского танца.

Биография Ю.Григоровича. Его творчество – эпоха в истории Большого театра. В.Васильев, Е.Максимова, М.Плисецкая, М.Лиєпа, Н.Бессмертнова – артисты Ю.Григоровича. «Легенда о любви», «Спартак» - вершины творчества Ю.Григоровича.

3. 7. Реформатор европейского балета Морис Бежар.

Характеристика творчества Мориса Бежара. Соединение эстрады, рока и балетной пластики.

3. 8. Основные тенденции балетного театра в Европе и Америке.

Характеристика творчества Д.Баланчина, Форсайта, Р.Нуриева, Нормайера, Р.Пети и др. на усмотрение педагога.

3. 9. Танец в Мюзикле. «Вестсайдская история», «Ромео и Джульетта».

Хореография Бродвея. Уникальность массовости и синхронности балетных постановок Бродвейских спектаклей. «Вестсайдская история»: классика и рок-н-ролл. «Ромео и Джульетта»: влияние рэпа, хип-хопа.

3. 10. Трансформация народного танца. Создание И.Моисеевым первого в мире ансамбля народного танца.

Традиции народного танцевального искусства. Богатство и разнообразие жанров и видов народного танца. Ансамбль И.Моисеева: история создания, первые танцы, первые гастроли, выдающиеся солисты, связь поколений. Народно-сценический танец. И.Моисеев – человек-эпоха.

3. 11. Последователи И.Моисеева. М.Флейтли и «River dance».

Появление ансамблей народного танца в республиках СССР, странах мира. Общее и индивидуальность. Превращение сценического народного танца в шоу в современном понимании этого слова на примере ансамбля «River dance».

Используемая литература

- Бахрушин Ю.А. История русского балета. – М., 1973
- Бахрушин Ю.А. Сценическая история балета П.И.Чайковского. В сборнике: Чайковский и театр. – М.,1940
- Бочарникова Э.В. Страна волшебная – балет. – М., «Детская литература», 1974
- Васильева Е.Д. Танец. – М., «Искусство», 1968

- Вечеслова Т.М. Я – балерина. – Л.-М., «Искусство», 1966
- Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М., «Искусство», 1965
- Конорова Е.В. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства. – М., 1963
- Лиёпа М.Э. Вчера и сегодня в Балете. – М., «Молодая гвардия», 1982
- Фокин М.М. Против течения (воспоминания балетмейстера). Л., «Искусство», 1981
- Эльяш Н.И. Образцы танца. – М., 1970

Видеоматериалы:

«River dance», «The Michael Flatley collection», видеозаписи концертов Ансамбля Танца народов мира им.И.Моисеева, х/ф «Вестсайдская история», мюзикл «Ромео и Джульетта», балеты: «Жизель», «Спартак», «Дом священника», «Лебединое озеро, как предчувствие», «Дон Кихот», «Легенда о любви», «Лейли и Меджнун» и т.д. на усмотрение педагога.