

**Управление культуры Администрации города Челябинска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3»**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.02. УП.03. ИСТОРИЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА**

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество»
(5-летний срок обучения)**

Челябинск 2019

Содержание

Пояснительная записка	4
I. Учебно-тематический план	6
II. Содержание учебного предмета	10
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	36
IV. Формы и методы контроля, система оценок	37
V. Методическое обеспечение учебного процесса	37
Список литературы.....	40

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 158 (далее ФГТ).

Учебный предмет «История хореографического искусства» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» входит в обязательную часть предметной области «Теория и история искусств». Курс «История хореографического искусства» обеспечивает интеграцию изучения блока специальных дисциплин и является теоретическим фундаментом образования в области хореографического искусства.

Срок освоения учебной программы «История хореографического искусства» для детей, поступающих в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года (с 4 по 5 классы).

При реализации учебной программы максимальная учебная нагрузка составляет 132 часа. Из них 66 часов составляют аудиторные занятия, внеаудиторные (самостоятельная работа) – 66 часов.

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия преподавателя с учащимися.

Цель учебного предмета: создание условий для художественно-эстетического развития 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 учебного предмета:

- формировать знания об основных этапах развития хореографического искусства;
- формировать знания об основных отличительных особенностях хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- формировать знания об основных этапах становления и развития русского балета;
- формировать знания о средствах создания образа в хореографии;
- формировать знания о принципах взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;
- систематизировать информацию о постановочной и педагогической деятельности балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства;
- формировать умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных

средств создания хореографических образов;

- развивать умение работать с учебным материалом;
- способствовать формированию навыков диалогического мышления;
- овладевать навыками написания докладов, рефератов.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел **«Учебно-тематический план»** предполагает последовательное изучение тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. Раздел **«Содержание учебного предмета»** включает важнейшие направления работы по предмету: теоретические знания, практические навыки, творческие задания. **«Требования к уровню подготовки обучающихся»** разработаны в соответствии с ФГТ. Раздел **«Формы и методы контроля, система оценки»** содержит требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. **«Методическое обеспечение учебного процесса»** состоит из методических рекомендаций педагогическим работникам, обоснования методов работы по основным направлениям. Раздел **«Список литературы»** содержит перечень методической литературы.

Для реализации учебной программы «История хореографического искусства» материально-техническое обеспечение включает в себя:

- библиотечный фонд, укомплектованный необходимой методической литературой, аудио- и видеозаписями;
- две учебных аудитории для мелкогрупповых занятий, оборудованные учебной мебелью, мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

I. Учебно-тематический план

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «История хореографического искусства» в нечетных полугодиях составляет 32 часа, в четных полугодиях – 34 часа.

Объем времени на внеаудиторную работу (самостоятельная работа) в нечетных полугодиях составляет 32 часа, в четных полугодиях – 34 часа.

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего задания, посещение концертного зала, театра.

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и сопровождается пояснениями выполнения домашнего задания; обеспечивается учебными пособиями и дополнительной литературой и занимает примерно 1 час еженедельных занятий в 7-х и 8-х классах. Посещение концертного зала и театра – не менее одного раза в четверть.

4 класс (Первый год обучения)

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства				
1.1	Введение. Цели и задачи курса	Лекция	1	-	1
1.2	Специфические особенности хореографического искусства	Лекция	3	1	2
1.3	Историко-социальные аспекты возникновения танца. Ранние формы танца	Лекция	2	1	1
1.4	Танцевальная культура Древней Греции и Рима	Беседа	4	2	2
	Раздел II. Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр				
2.1	Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья	Лекция – видео иллюстрация	4	2	2
2.2	Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета	Лекция	4	2	2
2.3	Западноевропейский балетный театр XVII столетия	Лекция	4	2	2
2.4	Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета.	Лекция	3	2	1
2.5	Английский балетный театр XVII-XVIII вв. Творчество Дж. Уивера, Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини	Лекция, видео иллюстрация	5	3	2
2.6	Творчество итальянских хореографов Ж. Ж. Новерра, Ж. Доберваля, С. Вигано	Лекция, видео иллюстрация	6	3	3

2.7	Творчество Карло Блазиса	Лекция, видео иллюстрация	3	2	1
2.8	Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма				
2.8.1.	Общая характеристика эпохи	Лекция, просмотр видео материала, слушание музыки	4	2	2
2.8.2.	Творчество Филиппо и Марии Тальони	Лекция, фото иллюстрации	5	3	2
2.8.3.	Датский балетный театр эпохи романтизма	Лекция, просмотр балета	5	3	2
2.8.4.	Творчество Жюля Перро	Лекция, просмотр фрагментов балета	5	3	2
2.9	Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия	Лекция, просмотр видео	1	-	1
2.10	Балетный театр XX столетия	Семинар	5	2	3
2.11	Контрольный урок	Тестирование	2	-	2
Итого:			66	33	33

5 класс
(Второй год обучения)

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел I. Русский балетный театр					
1.1	Народные истоки русской хореографии	Лекция - диалог	1	-	1
1.2	Возникновение и становление в России балетного театра				
1.2.1.	Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв.	Лекция	2	-	2
1.2.2.	Русский балетный театр второй половины XVIII века	Лекция	2	1	1
1.3	Русский балетный театр первой половины XIX века				
1.3.1	Творчество И.И. Вальберха	Лекция	1	-	1
1.3.2	Творчество Ш. Дидло	Лекция	1	-	1
1.3.3.	Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.	Лекция	1	-	1
1.4	Романтизм в русском балете	Лекция	2	-	2
1.5	Кризис балетного романтизма. Русский балетный театр 60-х годов	Лекция	1	-	1
1.6	Русский балет второй половины XIX в.				

1.6.2.	Творчество Л. И. Иванова	Лекция	1	-	1
1.6.3.	П. И. Чайковский и создание русской балетной классики	Лекция-беседа	2	1	1
1.6.4.	Исполнительское искусство конца XIX столетия	Лекция	1	-	1
1.7	Русский балетный театр на рубеже XIX-XX вв.				
1.7.1.	Реформаторская деятельность А. А. Горского	Лекция	1	-	1
1.7.2.	Творчество М. М. Фокина	Лекция	1	-	1
1.8	«Русские сезоны» в Париже	Видео-лекция	2	-	2
Раздел II. Советский балетный театр					
2.1	Балетный театр (1917-1927 гг.)				
2.1.1.	Балетный театр первых послереволюционных лет	Лекция	1	-	1
2.1.2.	Творчество Ф. В. Лопухова	Семинар	1,5	1	0.5
2.1.3.	Творчество К. Я. Голейзовского	Семинар	1,5	1	0.5
2.1.4.	Балет «Красный мак» как первый советский этапный балет	Семинар	2	2	-
2.2	Балетный театр 30-х годов				
2.2.1.	Общая характеристика развития советского искусства 30-х гг.	Семинар	0,5	-	0.5
2.2.2.	Творчество Р. В. Захарова	Семинар	1,5	1	0.5
2.2.3.	Творчество Л. М. Лавровского	Семинар	1,5	1	0.5
2.2.4.	Творчество В. И. Вайнонена	Семинар	1,5	1	0.5
2.2.5.	Творчество В. М. Чабукиани	Семинар	1	1	
2.3	Советский балет в годы Великой Отечественной войны	Лекция-диалог	3	1	2
2.4	Творчество Ю. Н. Григоровича	Видео лекция	3	2	1
2.5	Творчество И. Д. Бельского	Лекция, просмотр фрагментов балетов	2	1	1
2.6	Творчество О. М. Виноградова	Просмотр видео материала	2	2	-
2.7	Классика и современность на балетной сцене	Лекция, просмотр фрагментов балетов	3	-	3
Раздел III.					

3.6	Западноевропейский балетный театр второй половины XX века	Лекция - диалог, видео просмотр	4	3	1
3.7	Современный этап развития американского балетного театра	Лекция-диалог, Видео просмотр	4	3	1
Итого:			66	33	33

II. Содержание учебного предмета

4 класс

(Первый год обучения)

В основе содержания первого года освоения предмета лежат вопросы возникновения и развития хореографического искусства, формирования ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр.

Для ориентировки в материале в процессе обучения учащимся необходимо дать представление об основных понятиях:

- виды и жанры хореографии;
- суть профессиональной работы балетмейстера, исполнителя, педагога-хореографа, театрального художника;
- выразительные средства балетного спектакля и его главные компоненты: драматургия, музыка, хореография.

По окончании первого года обучения учащиеся должны:

знать:

- основные этапы развития хореографического искусства;
- основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- имена выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох;
- балетную терминологию;
- средства создания образа в хореографии;

уметь:

- анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов;

владеть навыками:

- исследовательской работы и анализа в области истории хореографического искусства;
- подготовки к семинарским занятиям.

Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства

Тема № 1.1. Введение. Цели и задачи курса

Цели и задачи учебного предмета «История хореографического искусства». Место курса в профессиональной подготовке танцовщика. Основные понятия и их значение: хореография, танец, балет. Разделы предмета. Формы итогового контроля. Методика самостоятельной работы учащихся. Учебно-методическая литература и теоретическое наследие мастеров балета в изучении истории хореографического искусства. Роль предмета «История хореографического искусства» в формировании у будущего танцовщика общей культуры, аналитического восприятия искусства и осознании задач его развития.

Тема № 1.2. Специфические особенности хореографического искусства

Искусство как форма общественного сознания. Хореография как вид искусства и специфическая форма общественного сознания.

Выразительные средства хореографии. Взаимосвязь танца и музыки, танца и живописи, скульптуры. Танец и пантомима. Балет и танец. Виды и жанры танца в балете: классический, народно-характерный, историко-бытовой, современная пластика и др.

Балет как высшая форма хореографического искусства. Единство в балетном спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. Хореографические формы балетного спектакля. Основы анализа балетного спектакля.

Тема № 1.3. Историко-социальные аспекты возникновения танца. Ранние формы танца

Определение танца. Научные теории происхождения танца. Ритм и его роль в жизни человека и танце. Нерасчлененность сознания первобытного человека.

Ритуал как первоначальная форма проявления художественного творчества. Художественное творчество первобытного человека в рамках обряда как универсальное средство общения, познания окружающего мира, духовного и физического воспитания, формирования нравственных, религиозных, эстетических чувств и представлений. Синкретический характер действия, отсутствие видовой градации выразительных средств.

Танец и религия. Тотемизм – комплекс верований и обрядов родового общества, связанных с представлением о родстве между группами людей и видами растений и животных. Тотемические танцы. Образность и пластика тотемических действий как источник лексики народной хореографии, их проявление в профессиональном искусстве разных народов.

Мужские и женские танцы первобытных людей. Бытовые танцы.

Тема № 1.4. Танцевальная культура Древней Греции и Рима

Танцевальная культура Древней Греции и Рима. Место танца в быту и общественной жизни. Танец как средство формирования гармоничной личности. Тесная взаимосвязь танца и мифологии. Классификация древнегреческих танцев: храмовый, общественный, бытовой, военный, сценический, акробатический и др. Подвижность названных градаций. Танец и античная эстетика.

Калокагатия. Большие и малые Дионисии – основа для возникновения Древнегреческого театра. Роль танцующего хора. Виды плясок античного театра: эммелия, кордак, сикинис. Синкретическое единство выразительных средств – музыкального звука, слова, танцевальной пластики, драматического действия. Единство танца и акробатики. Символика как характерная особенность отражения содержания (символика жеста, позы, цвета, костюма,

аксессуаров и т.д.). Значение античного искусства для развития мировой культуры.

Раздел II. Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр

Тема № 2.1. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья

Средневековая идеология. Влияние церкви на быт, культуру. Формы бытования и распространения танца. Народный танец в средневековой Европе. Бранли и их разновидности, распространение и значение. Традиционные народные праздники с танцами.

Рост городов, появление нового типа профессионала – странствующего артиста. Роль бродячих артистов – жонглеров, шпильманов, скоморохов – в сохранении традиций народной танцевальной культуры, развитии технического мастерства. Посредническая, «обменная» культурная функция странствующего актера. Обобщение в его творчестве танцевального фольклора, профессиональной хореографии разных стран и народов.

Появление придворных (аристократических) танцев – бассдансы. Народные истоки придворно-этикетной танцевальной лексики. Ранние формы сценического танца в средневековой Европе. Рыцарские турниры. Междуяствия.

Примеры сценической обработки бытовых танцев средних веков в классических и современных балетах («Танец с подушками», балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, балетмейстер Л. Лавровский).

Тема № 2.2. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета

Общая характеристика эпохи Возрождения. Характеристика социальных и политических событий эпохи, важнейших явлений культурной и художественной жизни. Италия и Франция – ведущие культурные центры Западной Европы.

Рождение новой гуманистической культуры, новых тем, героев и новых театральных жанров. Идея возвышения человека как основа эстетики эпохи Возрождения. Связь искусства Ренессанса с культурой Античности. Превращение танца в профессиональное искусство. Формирование правил, приемов, структурных форм танца.

Формирование рыцарской замковой культуры. Танец в системе образования аристократа, в рыцарском быту. Странствующий актер на службе в замке. Превращение жонглера в придворного учителя танцев, исполнителя, хореографа, церемониймейстера праздн

(1636-1705 гг.). Связь бытовой и профессиональной культуры. Открытие Королевской академии танца (1661 г.). Комедии-балеты Ж. Б.Мольера: «Господин де Пурсоньяк» (1666 г.), «Мещанин во дворянстве» (1670 г.), «Докучные» (1661 г.), Королевская академия музыки (1669 г.). Балет П. Бошана «Триумф любви» (1668 г.).

Создание французского сценического балета, новых сценических жанров: опер-балетов, балетов-комедий, балетов-трагедий, балетов-драм, мелодраматических балетов, пасторалей, балетных выходов. Эволюция техники исполнения.

Тема № 2.4. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета

Общая характеристика эпохи классицизма (конец XVII – начало XIX вв.). Формирование национальных государств, укрепление абсолютной монархии и строгие ограничения во всех областях жизни – в экономике, политике, культуре. «Эстетика классицизма» Николя Буало. Нормативность искусства – разумная правильность, уравновешенность пропорций, исключение всего лишнего, необязательного. Строгое разделение жанров. Закон «трех единств». Понятие идеального, образцового. Критика оперно-балетного искусства великими просветителями XVIII столетия.

Тема № 2.5. Английский балетный театр XVII-XVIII вв. Творчество Дж. Уивера, Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини

Утверждение на английской сцене сюжетно-действенного балета. Творческая деятельность балетмейстера Дж. Уивера (1673-1760 гг.). Балеты Дж. Уивера: «Любовные похождения Марса и Венеры» (1717 г.), «Миф об Орфее и Эвридике» (1718 г.), «Суд Париса» (1733 г.). Литературное наследие Дж. Уивера.

Австрийский балетмейстер Ф. Хильфердинг (1710-1768 гг.). Венские постановки Ф. Хильфердинга: «Британик» Расина, «Идоменей» Кребийона, «Альзира» Вольтера, «Триумф любви» и др. Деятельность Ф. Хильфердинга в России. Балеты: «Прибежище добродетели» (1759 г.), «Возвращение Весны или Победа Флоры над Бореем» (1760 г.).

Итальянский балетмейстер Г. Анджолини (1731-1803 гг.). Работа Г. Анджолини в Вене. Балеты на музыку К. В. Глюка: «Дон Жуан» (1761 г.), «Се

Ж. Ж. Новерр (1727-1810 гг.) – великий реформатор балета. Истоки и сущность реформ Ж. Ж. Новерра. Творческая деятельность Ж. Ж. Новерра в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Балет «Китайские празднества» (1754 г.). Утверждение сюжетно-действенного балета «Медея и Язон» (1763 г.), «Дон Кихот» (1768 г.), «Горации и Куриации» по трагедии П. Корнеля (1775 г.). Теоретическое наследие Новерра «Письма о танце и балетах» (1760 г.). Ж. Ж. Новерр о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о работе балетмейстера с композитором и художником. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра.

Ученики, преемники и продолжатели реформ Ж. Ж. Новерра. Общая характеристика творчества Ж. Доберваля (1742-1806 гг.). Эстетические принципы комедийных балетов Ж. Доберваля. Балет «Тщетная предосторожность» (1789 г.). Балеты Ж. Доберваля: «Дезертир» (1784 г.), «Забавы Терпсихоры» Бартелемона (1783 г.), «Пигмалион» Руссо (1784 г.), «Ветреный паж» (1786 г.) и др.

Музыкальный театр Италии XVIII столетия. Деятельность Г. Джойя (1768-1826 гг.). Творчество С. Вигано (1769-1821 гг.). Балеты: «Творения Прометея» муз. Л. В. Бетховена (1813 г.), «Отелло» (1818 г.), «Весталка» (1818 г.), «Жанна де Арк» (1821 г.).

Тема № 2.7. Творчество Карло Блазиса

Карло Блазис (1795-1873 гг.) – итальянский артист, балетмейстер, педагог, теоретик танца и балета. Автор 80 балетов, поставленных в театрах Милана, Венеции, Лондона, Варшавы и др. Балеты: «Пандора» (1827 г.), «Блудный сын» (1833 г.), «Прекрасная сицилианка» (1847 г.) на музыку Ф. Блазиса; «Галатея» (1857 г.) на музыку Ортори.

Педагогическая деятельность в Королевской академии танца при «Ла Скала». Ученики К. Блазиса – известные танцовщики Л. Гран, К. Гризи, Ф. Черрито, В. Цукки, К. Беретта, Ф. Фабри и др. Творческая и педагогическая деятельность в России.

Романтическая концепция в балете. Обновление идей, тем, сюжетов. Тип сюжетов, образный строй (исключительные образы в исключительных обстоятельствах, романтический идеал женщины). Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности; поэтика контрастов.

Особенности строения романтического балета. Преобразование хореографической лексики, сценографии. Формирование техники полетного танца (пуанты, элевация и т.д.), усиление драматической роли танца, сближение танца и пантомимы, соотношение женской и мужской партии, солистов и кордебалета.

Музыка и танец в романтическом балете. Композиторы Д. Обер, Дж. Россини, А. Адам. Тенденции симфонизации танца. Выдающиеся хореографы эпохи романтизма – Ф. Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли, А. Бурнонвиль, К. Блазис. Великие балерины – М. Тальони, К. Гризи, Ф. Эльслер, Ф. Черрито, Л. Гран.

Тема № 2.8.2. Творчество Филиппо и Марии Тальони

Филиппо Тальони (1778-1871 г.г.) – итальянский артист, педагог, балетмейстер. Творческая деятельность в театрах Турина, Милана, Вены, Мюнхена, Штутгарта и др. Балетмейстер Академии музыки и танца. Дивертисменты в операх: «Бог и баядерка» (1830 г.) и «Густав III» (1833 г.) на музыку Д. Обера; «Роберт-Дьявол» (1831 г.) и «Гугеноты» (1836 г.) на музыку Мейербера.

Балеты Ф. Тальони: «Сильфида» (1832 г.), «Натали, или Швейцарская молочница» (1832 г.), «Восстание в серале» (1833 г.), «Дева Дуная» (1836 г.), «Сатанилла» (1842 г.), «Пери» (1842 г.), «Тень» (1846 г.). Балет «Сильфида» (муз. Ж. Шнейцгоффера, 1832 г.) – программный романтический балет. Новаторство и художественные принципы Ф. Тальони. Утверждение на сцене новой техники танца, совершенствование выразительных средств балетного спектакля. Педагогическая система и приемы Ф. Тальони. Значение творчества в развитии хореографического искусства.

Мария Тальони (1804-1884 гг.) – выдающаяся балерина романтической эпохи, создательница главной партии в балете «Сильфида», интерпретатор и соавтор постановок Ф. Тальони. Особен

Историческая роль романтического балета, его традиции в мировом искусстве.

Тема № 2.8.4. Творчество Жюль Перро

Жюль Перро (1820-1892 гг.) – французский артист и балетмейстер, крупнейший представитель романтического стиля. Прогрессивный характер эстетических принципов. Балеты Ж. Перро: «Жизель», соавтор Ж. Коралли (муз. А. Адама, (1841 г.)); «Ундина» (1843 г.), «Эсмеральда» (1844 г.), «Эолина» (1845 г.) на музыку Ц. Пуни. Продуманность балетных сценариев, стремление к максимальной драматизации конфликтов и образов. Демократизм героев и сюжетов. Значение и роль кордебалета в постановках Ж. Перро. Стремление воплотить в балете значительные произведения мировой литературы с целью углубления содержательности постановок: «Корсар» (1856 г.), «Фауст» (1847 г.), «Эсмеральда» (1848 г.).

Балет «Жизель» – вершина романтического балетного репертуара. Симфонический характер партитуры как средство развития балетной драматургии. Органичное слияние действенной пантомимы и действенного танца. Глубокая поэтичность и лирический драматизм хореографии спектакля.

Фанни Эльслер (1810-1884 гг.) – великая балерина романтической эпохи. Природа ее романтического искусства в сравнении с М. Тальони. Сценическая интерпретация национальных танцев. Роль Ф. Эльслер в развитии характерного танца.

Тема № 2.9. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия

Кризис западноевропейского балетного театра второй половины XIX столетия. Развитие капитализма и урбанизация городской жизни. Зарождение и стремительное развитие индустрии развлечений. Бытовая танцевальная культура: публичные балы и новые бальные танцы – канкан, галоп, кекуок и другие, их лексика и влияние на музыкально-сценические жанры.

Новые музыкально-сценические жанры: балет-феерия, балет-обозрение, дивертисменты. Сочетание в них танца, куплетов, разговорного скетча, развлекательного аттракциона. Зрелищность как главная цель постановок. Разрушение связей балета с большой литературой, серьезной музыкой. Разрыв с традициями романтического балета: депозитизация танца, самодовлеющая роль виртуозной техники солистов, кордеб

Состояние ведущих оперно-балетных театров, хореографическое образование. Сокращение балетной труппы, утрата традиций большого балетного спектакля во французской Опере.

Практика итальянских гастролеров во Франции. Миланский театр Ла Скала и оперный театр Турина – центры подготовки танцовщиков-виртуозов. Видные представители итальянской школы виртуозного танца: Вирджиния Цуки, Карлотта Брианца, Пьерина Леньяни, Энрико Чекетти и их влияние на развитие хореографии. Тенденции превращения оперно-балетных театров Англии в мюзик-холлы (судьба театров Альгамбра и Импайр).

Тема № 2.10. Балетный театр XX столетия

Процесс постепенного возрождения танцевального искусства на Западе, сложность и противоречивость этого процесса.

Влияние русского балета (его репертуара и мастеров) на возрождение классического танца. «Русские сезоны» в Париже. Антреприза Дягилева, деятельность мастеров русского балета за границей (М. Фокин, А. Павлова, Т. Карсавина, М. Мордкин, Л. Мясин, С. Лифарь и другие).

Возникновение новых течений в хореографии XX века. Танец-модерн как обобщающее название этих течений, имеющих свои специфические особенности в различных странах Ф. Дельсарт, Э. Жак Далисроз, А. Дункан – предтечи современных направлений в зарубежном танцевальном искусстве (краткие сведения об их творчестве).

Развитие хореографии во Франции. Театр Гранд-Опера и его роль в развитии современного балета во Франции, деятельность С. Лифаря. Ведущие исполнители – И. Шовире, Л. Дейде и другие, репертуар театра. Деятельность хореографов Р. Пти, М. Бежара, Ж. Шарра, Ж. Бабиле.

Развитие хореографии в Англии.

Профессиональный балет в Англии, труппа Королевского балета и другие балетные группы. Хореографы Нинетт де Валуа, Ф. Аштон. Ведущие английские исполнители: Марго Фонтейн, Н. Нерина, С. Березова, А. Грант и другие. Школа английского балета. Влияние русского и советского балета в Англии.

Развитие хореографического искусства в Америке.

5 класс
(Второй год обучения)

В основе содержания второго года освоения предмета лежат вопросы развития русского и советского балетного театра, а также представлен современный этап развития в зарубежном и российском хореографическом искусстве.

В процессе освоения данного музыкального и теоретического материала необходимо учить детей грамотно ориентироваться в идейной направленности, стилистике на каждом историческом этапе, видеть взаимосвязь между явлениями общественной жизни и искусства, понимать закономерность появления того или иного направления, течения или стиля в искусстве балета, развития или обновления тех или иных выразительных средств.

По окончании второго года обучения учащиеся должны:

знать:

- основные этапы становления и развития русского балета;
- образцы классического наследия балетного репертуара;
- основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- имена выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох (русского и советского балета);
- имена выдающихся представителей балета и творческого наследия хореографического искусства конца XX столетия;
- основные отличительные особенности западноевропейского балетного театра второй половины XX века;

уметь:

- анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов;

владеть навыками:

- исследовательской работы и анализа в области истории хореографического искусства;
- написания докладов, рефератов;
- диалогического мышления.

Раздел I. Русский балетный театр

Тема № 1.1. Народные истоки русской хореографии

Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Танец-игра. Охотничьи пля

Искусство скоморохов XV-XVII вв. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.

Тема № 1.2. Возникновение и становление в России балетного театра

Тема № 1.2.1. Хореографическое искусство России XVII-XVIII вв.

Проникновение западноевропейской театральной культуры в Россию XVII века. Деятельность И. Ладыгина при дворе царя Михаила Федоровича. Театральные представления при дворе царя Алексея Михайловича, роль хореографии в спектаклях. Организация театра в Москве (1672 г.). Постановщик танцевальных представлений Н. Лима. «Балет об Орфее и Эвридике» (1673 г.).

Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702 г.). Указ об ассамблеях 1718 года и начало публичных балов в России. Место танца в общественной жизни. Придворно-церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания дворянской молодежи. Западноевропейские танцы – менуэт, полонез, англес и другие – в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.

Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса (1731 г.). Организация первой профессиональной балетной школы (1738 г.). Начало хореографического специального обучения в России. Деятельность в России Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога.

Зарубежные мастера классического танца, их роль в становлении русского балетного театра, хореографического образования, формировании бытовой танцевальной культуры. Ж. Б. Ланде, А. Ринальди (Фоссано) и Петербургская школа танца (1738 г.). Супруги Беккари, Л. Парадиз и московская школа танца (1773 г.). Первые выпускники русской балетной школы: А. Топорков (ок. 1727-1761 гг.), А. Баскакова (ок. 1727-1756 гг.), Т. Бубликов (ок. 1748-1815 гг.), Мария и Александр Грековы, Г. Райков, И. Еропкин, В. Балашов, А. Собакина.

Тема № 1.2.2. Русский балетный театр второй половины XVIII века

Зарубежные мастера хореограф

19. «Лебединое озеро» (балет). – М. : «Мосфильм», 1975.
20. «Спящая красавица» (балет). – М. : ВПТО «Видеофильм», 1990.
21. «Щелкунчик» (балет). – М. : ВПТО «Видеофильм», 1990.
22. «Анна Каренина» (балет). – Спб. : АОЗТ НПКФ «Адонис», 1998.
23. «Звезды русского балета». – Спб : АОЗТ НПКФ «Адонис», 1998.