

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №15»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
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»

2019

Одобрено:

Методическим советом ДШИ № 15

протокол № 1

от 28.08.19г.

председатель МС _____

Утверждаю:

Директор ДШИ № 15

Мамзер Н. О.

2019 г.

Рекомендована:

теоретической методической секцией ДШИ № 15

протокол № 1

от 19.08.19г.

Разработчик:

Подъяблонская О.А., преподаватель теоретических дисциплин ДШИ №15.

Рецензенты:

Бочкарева Н.И., доцент кафедры народного танца института хореографии
КемГУКИ,

Федорцова И.В., преподаватель теоретических дисциплин ДШИ №15.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка.....	3
2. Учебно-тематический план.....	9
3. Содержание учебного предмета.....	15
4. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	51
5. Формы и методы контроля, системы оценок.....	52
6. Методическое обеспечение.....	54
7. Список литературы.....	61

I. Пояснительная записка

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

Предмет «История хореографического искусства» занимает важное место в комплексе дисциплин хореографического отделения ДШИ, так как он дает возможность учащимся обобщить и осмыслить сведения о хореографии, полученные в процессе изучения других предметов, глубже разобраться в сложных явлениях, происходящих в искусстве, понять ту важную роль, которую оно играет в общественной жизни.

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

Причины введения предмета «История хореографического искусства» обусловлены стойким, все возрастающим интересом к хореографическому искусству среди учащихся, необходимостью их всестороннего личностного развития.

Предмет «История хореографического искусства» входит в число дисциплин, включенных в учебный план. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как танец, история, музыкальная литература, театр.

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 общеобразовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства.

Обучение истории хореографического искусства включает в себя:

- знание основных этапов развития хореографического искусства;
- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- знание имен выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох;
- знание основных этапов становления и развития русского балета;
- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов.

Миссией ДШИ №15 является создание наиболее благоприятных условий для развития всех учащихся, не зависимо от их природной одаренности, поэтому программа построена таким образом, чтобы каждый учащийся почувствовал себя комфортно в процессе овладения знаниями и умениями, наиболее полно раскрыл свои способности.

Освоение программы учебного предмета «История хореографического искусства» предполагает приобретение учащимися опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. Особый акцент в программе сделан на использование видеоматериалов, что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации учебного процесса.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 5-летней и 8-летней образовательной программе в области «Хореографическое творчество». Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные программы в области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год (6-летняя или 9-летняя программа).

3. Объем учебного времени

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

Содержание	7-8 (4-5) классы	9(6) класс
Максимальная нагрузка (в часах), в том числе:	132	82,5
Количество часов на аудиторные занятия	66	49,5
Общее количество часов на аудиторные занятия	115,5	
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1,5
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	66	33

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

Мелкогрупповые (4-10 учеников), группы формируются в соответствии со школьным расписанием.

Режим занятий – 1 час в неделю, продолжительностью 40 минут. Основной формой работы является урок.

5. Цели и задачи учебного предмета

Цель:

изучение всестороннего развития хореографического искусства в историческом аспекте; воспитание высоко развитой гармоничной личности средствами хореографии и искусства в целом.

Задачи:

- сформировать знания в области хореографического искусства, анализ его содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского балетного театра;
- обобщить сведения о хореографии, полученные в процессе изучения других предметов;
- ознакомить учащихся с хореографией как видом искусства;

- определить и охарактеризовать основные этапы развития хореографического искусства;
- изучить танцевальное искусство со времен древнего мира до наших дней;
- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
- знание этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства;
- ознакомить учащихся с новыми именами и современными течениями хореографического искусства;
- знание образцов классического наследия балетного репертуара;
- систематизировать информацию о постановочной и педагогической деятельности балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства;
- уметь работать с учебным материалом;
- сформировать навыки диалогического мышления;
- овладеть навыками написания докладов, рефератов.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «История хореографического искусства»

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

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».

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:

1. «Рождение танца» - носит ознакомительный характер, что позволит учащимся подготовиться к восприятию более сложного материала;
2. «Зарубежный балетный театр» - содержатся сведения о развитии различных течений за рубежом;
3. «Русский балетный театр» - включен материал по истории развития отечественного балета, а также используется региональный компонент, сведения из истории сибирского балета.

8. Методы обучения

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

- словесный (опрос, объяснение, беседа, рассказ);
- интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких предметных областей);
- диалогический;
- инструктивно- практический (работа с 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.

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 оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформляются наглядными пособиями.

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

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.

II Учебно-тематический план
7 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общее количество времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Хореография как вид искусства		-	-	-
1.1	Введение. Основные понятия курса	урок	2	1	1
1.2	Основные виды и жанры хореографического искусства	урок	2	1	1
1.3	Значение танца в жизни общества	урок	2	1	1
2	Танец древнего общества		-	-	-
2.1	Танец первобытного общества	урок	2	1	1
2.2	Танцевальное искусство Китая	урок	2	1	1
2.3	Танцевальное искусство Индии	урок	2	1	1
2.4	Танцевальное искусство Египта	урок	2	1	1
2.5	Танцевальное искусство Древней Греции	урок	4	2	2
2.6	Танцевальное искусство Древнего Рима	урок	2	1	1
3	Танец в эпоху Средневековья	урок	4	2	2
4	Танец эпохи Возрождения	урок	4	2	2
5	Танцевальная культура Англии XVI-XVII века	урок	4	2	2
6	Танец эпохи Классицизма		-	-	-
6.1	Балет Франции XVII века	урок	4	2	2
6.2	Оперы-балеты Ж.Б.Люлли	урок	2	1	1
6.3	Комедии-балеты Ж.Б. Мольера	урок	2	1	1
6.4	Английский балет XVIII века. Д. Уивер	урок	2	1	1

6.5	Ж.Ф. Рамо. Балетный академизм	урок	2	1	1
6.6	Танцовщики Ф. Прево, Л. Дюпре, М. Камарго	урок	2	1	1
6.7	Творчество М. Салле	урок	2	1	1
6.8	Балетный театр во второй половине XVIII века	урок	2	1	1
6.9	Ж.Ж. Новерр и его реформа	урок	4	2	2
6.10	Балетный театр эпохи Французской революции	урок	2	1	1
6.11	Ж. Доберваль – создатель жанра балета-комедии	урок	2	1	1
6.12	Итальянская хореодрама XVIII века. С. Вигано	урок	2	1	1
7	Танец эпохи Романтизма		-	-	-
7.1	Романтизм в балете Тальони «Сильфида»	урок	2	1	1
7.2	Ж. Перро, А. Бурнонвиль «Жизель»	урок	2	1	1
8	Балетный театр первой половины XX века	урок	2	1	1
	Итого		66	33	33

8 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Истоки русского балета		-	-	-
1.1	Скоморошество на Руси	урок	2	1	1
1.2	Театр Алексея Михайловича	урок	2	1	1
1.3	Петровские ассамблеи	Урок	2	1	1
1.4	Балетный театр первой половины XIX века. И. Вальберх	Урок	2	1	1
1.5	Балетный спектакль и Петербургские театры	урок	2	1	1
1.6	А. Глушковский и московский балет	урок	2	1	1
	2 Русский балет второй половины XIX века		-	-	-
2.1	Начало эры М. Петипа в русском балете	урок	2	1	1
2.2	«Лебединое озеро», редакции балета	урок	2	1	1
2.3	К. Розатти и балет «Дочь фараона», «Баядерка»	урок	2	1	1
2.4	Столетнее колдовство «Спящей красавицы»	урок	2	1	1
2.5	«Раймонда»	урок	2	1	1
2.6	Творческая деятельность Л. Иванова	урок	2	1	1
2.7	«Щелкунчик»	урок	2	1	1
	3 Балетный театр России XX века		-	-	-
3.1	Общая характеристика балета XX века	урок	2	1	1
3.2	Александр Горский	урок	2	1	1
3.3	Балетмейстер М. Фокин	урок	2	1	1
3.4	С. Дягилев и «Русские сезоны»	урок	2	1	1

3.5	Балет «Петрушка»	урок	2	1	1
3.6	Лебединая песня А. Павловой	урок	2	1	1
3.7	Легенда, триумф и трагедия В. Нижинского	урок	2	1	1
3.8	Прима фокинских балетов Т. Карсавина	урок	2	1	1
3.9	Поэзия «бессюжетных» балетов начала XX века	урок	2	1	1
	4 Российский балет советского периода		-	-	-
4.1	Российский балет советского периода. А.Я. Ваганова	урок	2	1	1
4.2	Балетный Пушкин: «Бахчисарайский фонтан» Р. Захарова	урок	2	1	1
4.3	С Большим театром навсегда – Г. Уланова	урок	2	1	1
4.4	«Ромео и Джульетта»	урок	2	1	1
4.5	«Золушка»	урок	2	1	1
4.6	Отечественная школа мужского исполнительства: Р. Нуреев	урок	2	1	1
4.7	Традиции и новаторство балетмейстера Ю. Григоровича	урок	2	1	1
4.8	Героический балет Ю. Григоровича «Спартак»	урок	2	1	1
4.9	Блистательная плеяда лауреатов: В. Васильев, М. Лиена, М. Лавровский, Е. Максимова	урок	2	1	1
4.10	Из танцовщиков – в балетмейстеры: О. Виноградов, В. Васильев, М. Плисецкая	урок	2	1	1
4.11	«Кармен-сюита»	урок	2	1	1
	Итого		66	33	33

9 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Балетный театр России конца XX века	урок	3	1	2
2	Классическое наследие на современной сцене		-	-	-
2.1	«Жизель» - эволюция образов	урок	3	1	2
2.2	«Сильфида»	урок	2	1	1
2.3	«Спящая красавица»	урок	2,5	1	1,5
2.4	«Щелкунчик»	урок	3	1	2
2.5	«Лебединое озеро»	урок	3	1	2
2.6	«Петрушка»	урок	2	1	1
2.7	«Ромео и Джульетта»	урок	4	2	2
3	Современная жизнь балетного театра		-	-	-
3.1	Современное и современность на балетной сцене	урок	4	2	2
3.2	Творческая деятельность современных балетмейстеров: А. Ратманский	урок	3	1	2
3.3	Современные авторские коллективы	урок	4	2	2
4	Выдающиеся современные исполнители		-	-	-
4.1	Ф. Рузиматов	урок	2	1	1
4.2	Н. Ананиашвили, А. Лиепа	урок	3	1	2
4.3	С. Захарова и У. Лопаткина	урок	3	1	2
4.4	Н. Цискаридзе	урок	3	1	2
4.5	И. Васильев	урок	3	1	2

5	Роль фестивалей и конкурсов в хореографическом искусстве	урок	3	1	2
6	Балетные театры Сибири		-	-	-
6.1	Общая характеристика балетных театров Сибири	урок	3	1	2
6.2	Новосибирский театр оперы и балета	урок	3	1	2
6.3	Постановка балетов в кемеровском музыкальном театре	урок	3	1	2
7	Западно-европейский балетный театр второй половины XX века		-	-	-
7.1	М. Бежар, Р. Пети	урок	4	2	2
7.2	Дж. Баланчин	урок	3	1	2
7.3	Современный этап развития Американского балетного театра	урок	4	2	2
8	Новейшие жанры балетного театра		-	-	-
8.1	Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии	урок	6	3	3
8.2	Модерн танец в хореографическом искусстве XX века	урок	3	1	2
8.3	Мюзикл как форма синтеза искусств	урок	3	1	2
	Итого		82,5	33	49,5

III Содержание учебного предмета

1 .Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «История хореографического искусства», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Класс	Распределение по годам обучения
-------	---------------------------------

	7 класс	8 класс	9 класс
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1,5
Общее количество часов на аудиторные занятия	66		49,5
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 (самостоятельную работу)	66		33
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	2	2	2,5
Общее количество часов на весь период обучения (аудиторные и самостоятельные)	132		82,5
Объем времени на консультации (по годам)	4	4	2
Общий объем времени на консультации	8		2

2. Требования по годам обучения

7 класс

Раздел I. Хореография как вид искусства

1.1 Введение основные понятия курса

Понятие хореографии. Балет как хореографическая форма. Либретто. Сценография. Хореография – вид искусства и специфическая форма общественного сознания.

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

Основы анализа балетного спектакля. Анализ сценарной, музыкальной, сценографической драматургии. Хореографический текст как основа балета. Режиссерско-хореографическое решение балетного спектакля.

Видеоматериал: К. Сен-Санс «Умиравший лебедь»

А. Хачатурян «Спартак»

П. Чайковский «Щелкунчик», Танец пастушков

1.2 Основные виды и жанры хореографического искусства

Народный танец как основа танцевального искусства. Виды народного танца (народно-сценический, фольклорный). Историко-бытовой танец. Классический танец как основное выразительное средство европейского балетного театра. Роль России в формировании системы классического танца. Современные виды танца (джаз, модерн-танец).

Видеоматериал: народные танцы

М. Глинка «Иван Сусанин», 2 действие

1.3 Значение танца в жизни общества

Танец в нашей жизни. Танец и ритм. Эпоха менуэта, мушкетеров и гардемаринов. От бала к дискотеке.

Видеоматериал: Глазунов «Раймонда», полонез

М. Глинка «Иван Сусанин», польские танцы

Раздел II. Танец древнего общества

Танец первобытного общества

Рождение первобытного танца. Танец-охота, танец-моление, танец-благодарность. Усложнение танцевальных движений. Взаимосвязь танцевального искусства с мировоззрением. 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. Канонизация пластических танцевальных форм в искусстве первобытнообщинного строя, их влияние на хореографическое искусство последующих эпох. Обрядность доисторических времен и современные задачи образной интерпретации народного танца.

2.2 Танцевальное искусство Китая

Древний мир – эпоха возникновения первых развитых цивилизаций, мощных государственных объединений рабовладельческого типа. Разделение труда, специализация как необходимое условие самоопределения искусства. Многообразие функций хореографии в Древнем мире: культовая, ритуальная, магическая, развлекательная, медицинская, спортивно-тренировочная.

Общая характеристика развития культуры Древнего Китая. Императорская академия танца и ее назначение. Классический китайский театр, основные принципы. Отражение китайского искусства в современном искусстве.

2.3 Танцевальное искусство Индии

Общая характеристика, особенности развития культуры Индии. Основные образы древне-индийской мифологии. Трактаты о театре и танце. Танцевальная культура Индии. Мифы о происхождении танца. Танцевальные стили и школы Древней Индии. Классические стили индийского танца: Бхарат натья, Манипури, Катхак, Катхакали. Основные составляющие классических форм индийского танца – нритта, нритья, натья. «Натья Шастра» – древнейший памятник

культуры, рассматривавший проблемы танца, музыки, драмы, театра. Отражение индийского танца в европейском театре. Влияние древних восточных школ на искусство нового времени.

2.4 Танцевальное искусство Египта

Общая характеристика египетского танцевального искусства. Связь танца с мифологией. Разновидности священного ритуального танца. Отличительные черты египетского танца: ритмичность, конструктивность, геометричность рисунка. Темпы египетского танца. Ритуальные танцы, парные симметричные танцы. Полифония египетского танца. Отражение танцевального искусства Египта на европейской сцене.

2.5 Танцевальное искусство Древней Греции

Значение античной культуры в мировом искусстве. Особенности костюма. Античная мифология. Древнегреческие драматурги Эсхил, Софокл, Еврипид. Театральные сооружения. Значение музыки в театральных постановках и танцах. Разновидности античного танца. Профессионалы сценических забав (мимы). 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.

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.

Видеоматериал: презентация «Искусство Древней Греции»

Интерактивный кроссворд

2.6 Танцевальное искусство Древнего Рима

Общая характеристика танца. Перенесение культуры Древней Греции в Римскую империю. Расцвет пантомимы. Обращение европейского театра к пантомиме.

Раздел III. Танец в эпоху Средневековья

Характеристика эпохи, ее временные рамки. Средневековая идеология. Влияние церкви на быт, культуру. Развитие театрального искусства. Рождение основных форм хореографии. Два этапа танцевальной техники (хороводный и парный танец). Становление салонного танца. Менестрели.

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 – басдансы. 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» композитор С. Прокофьев, балетмейстер Л. Лавровский).

Видеоматериал: Средневековые танцы (басданс, бранль, аллеманда, бурре, гальярда, павана и др.)

Раздел IV. Танец эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения - краткий исторический курс. Характеристика социальных и политических событий эпохи. Важнейшие явления культурной и художественной жизни. Возникновение новых культурных центров. 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. Формирование рыцарской замковой культуры. Превращение танца в профессиональное искусство. Формирование правил, приемов, структурных форм танца.

Профессионализация танца в Италии XV века. Учебники и трактаты, посвященные танцу. Первые балетные спектакли. Влияние итальянской хореографии на французский балет

Танец в системе образования аристократа, в рыцарском быту. Странствующий актер на службе в замке. Превращение жонглера в придворного учителя танцев, исполнителя, хореографа, церемониймейстера празднеств.

Видеоматериал: Танцы Возрождения (павана, гальярда, сальтарелла и др).

Раздел V. Танцевальная культура Англии XVI-XVII веков

Характеристика развития эпохи. Бытовые пляски, развитие сценического танца, связь танца с театром Шекспира. Контрданс (сельский танец). Мастера английской хореографии Ричард Тарлтон и Уильямс Кемп. Танец масок и его создатель Бен Джонсон. «Балет черных нимф», «Призыв Купидона».

Видеоматериал: Танцы XVI-XVII веков (менуэт, сарабанда, ригодон, буре, жига, контрданс и др.).

Раздел VI. Танец эпохи Классицизма

6.1 Балет Франции XVII века

Общая характеристика эпохи классицизма. Расцвет балетного театра. Гранд Опера. Потребность в профессиональных танцорах. Танцевальные костюмы. «Комедийный балет королевы». Балеты-маскарады, их «смеховая традиция». Балет «Маскарад Сен-Жерменской ярмарки» (1606). Драматический балет, его

рыцарская тематика. Пантомима, действенный и фигурный танец в драматическом балете. Характеристика балетов с выходами. «Балет фей Сен-Жерменского леса». Музыка, игры, причуды, война и танец в балете. Первый французский теоретик в области хореографии – Пьер Бошан. Графическая запись танца. Новые формы балетного танца. «Балет короля» (1661).

6.2 Оперы-балеты Ж.Б. Люлли

Творческая деятельность Люлли. Сотрудничество с Мольером. Вклад Люлли в развитие музыкального искусства. Люлли – основоположник национального оперного театра Франции. «Королевский балет Флоры» (1669). Массовый танец. *Видеоматериал: Ж.Б. Люлли «Выход Сатурна»,*

Ж.Б. Люлли «Выход Аполлона»

6.3 Комедии-балеты Ж.Б. Мольера

Критическое изображение общества и художественный анализ человеческих характеров в творчестве Жана Батиста Поклена – Мольера. Краткое жизнеописание актера, комедиографа и реформатора французской сцены. Творческий путь Мольера, его взгляды на природу творчества и задачи комедии. Особенности драматургии театра Мольера. Опора на традиции средневекового народного творчества, многообразие художественных элементов, мастерство построения диалога. Великая комедия Мольера «Дон Жуан». Использование испанской легенды о Доне Жуане и новизна концепции образа главного героя.

6.4 Английский балет начала XVIII века. Дж. Уивер

Характеристика эпохи Просвещения. Жизненный путь и творческая деятельность Дж. Уивера. Труд «Опыт истории танца». Балеты «Любовные похождения Марса и Венеры» (1717). «Миф об Орфее и Эвридике» (1718).

6.5 Ж.Ф. Рамо. Балетный академизм

Королевская академия музыки и танца во второй четверти XVIII века. Жизненный путь и творческая деятельность Ж.Ф. Рамо. Теоретические труды, оперы-балеты и комедии-балеты «Галантные индии» (1725), «Торжество Гебы» (1739), «Ипполит и Арисия» (1733), «Кастор и Поллукс». Влияние творчества Рамо на развитие французской оперы.

Видеоматериал: Ж.Ф. Рамо «Кастор и Поллукс»

Ж.Ф. Рамо Менуэт

Ж.Ф. Рамо «Галантные Индии»

Ж.Ф. Рамо Пьеса для клавесина и тамбурина

6.6 Танцовщики Ф. Прево, Л. Дюпре, М. Камарго

Танцовщики начала XVIII века. Творческий путь Мари Камарго. Усложнение танцевальной техники, реформа костюма. Характер танца Камарго. Творческий путь Луи Дюпре. Доведение до виртуозности техники прыжков и верчения. Творческий путь Франсуазы Прево. Балет «Характеры танца».

6.7 Творчество Мари Салле

Жизненный путь и творческая деятельность М. Салле. Нововведения в хореографии. Работа в Королевской музыкальной академии. Изменения в костюме. Новаторские спектакли «Пигмалион» и «Вакх и Ариадна».

6.8 Балетный театр во второй половине XVIII века

Развитие оперной и балетной комедии. Вторая половина XVIII века - эпоха самоутверждения балетного театра. Парижская академия музыки во второй половине XVIII века. Творчество балетмейстеров Г. Вестриса, М. Гарделя, Г. Анджьолини.

6.9 Ж.Ж. Новерр и его реформа

Жизненный путь и творческая деятельность Новерра. Новерр-танцовщик. Письма о танцах и балетах. Новерр и парижская опера. Полемика Анджьолини с Новерром. Сущность реформы хореографического искусства Новерра, ее основные положения: назначение балетного спектакля, его либретто, музыкальное сопровождение, сценическое оформление (декорации, костюмы), хореографическая лексика, амплуа исполнителей.

Видеоматериал: Танцы XVIII века.

6.10 Балетный театр эпохи Французской революции

Исторические предпосылки Французской буржуазной революции. Влияние ее на балетный театр. Максимилиан и Пьер Гардель. Старый репертуар балетного театра и программа революционного театра, программа революционных народных зрелищ. Массовые шествия. Балет «Дароприношение свободы» (1792). Балет на бульварах. Театр «Гете».

Видеоматериал: Б. Асафьев «Пламя Парижа»

6.11 Ж. Доберваль – создатель жанра балета-комедии.

Жизненный путь и творческая деятельность Ж.Доберваля. балет «Дезертир» (1784), «Тщетная предосторожность» (1789) – сюжет, новаторство в балетном спектакле.

Видеоматериал: «Тщетная предосторожность»

6.12 Итальянская хореодрама XVIII века. С. Вигано

Особенности развития хореографического искусства в Италии XVIII века. Жанр хореодрамы. Жизненный путь и творческая деятельность Сальваторе

Вигано. Новаторство в балетных постановках. Балеты «Прометей», «Отелло», «Весталка».

Раздел 7. Танец эпохи Романтизма

7.1 Романтизм в балете Ф. Тальони «Сильфида»

Общая характеристика эпохи романтизма. Творческий путь Филиппа и Мари Тальони. Балет «Сильфида» на музыку Ж. Шнайцхоффера - первый романтический балет. История создания, сюжет. Романтические черты в балете.

Видеоматериал: Салонные танцы XIX века (полька, вальс, галоп, мазурка, кадрили и др.);

Ж. Шнайцхоффер «Сильфида»

7.2 Ж. Перро, А. Бурнонвиль «Жизель»

История создания балета. Сюжет. Первые исполнители главных партий. Творчество Ж. Перро, А. Бурнонвиля, Ф. Эльслера, К. Гризи. Романтические черты в балете. Долголетие балета на сцене. Новая жизнь балета на русской сцене. Российские и советские исполнители главных партий. Переосмысление образов спектакля в XX веке. Балет «Жизель» сегодня.

Раздел 8. Балетный театр первой половины XX века.

Определение современного балета. Технический аспект. Смешанный характер языка танца. Рудольф Лабан, Айседора Дункан, Марта Грэхэм, Марго Фонтейн – хореографы и танцовщики XX века.

Видеопросмотр: документальный фильм «Марго Фонтейн»

8 класс

Глава I. Истоки русского балета

1.1 Скоморошество на Руси

Взаимосвязь бытования русского танца как выразительного средства хореографического спектакля с историческими условиями развития

отечественного искусства. Предыстория профессионального русского танца в скоморошьях представлениях. Специализация по жанрам. Коллективы скоморохов и их сценические представления. «Прохожие» и оседлые скоморохи. Многофункциональность скоморошьего ремесла. Отношения скоморошества и русской православной церкви. Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Танец-игра. Охотничьи пляски. Военные пляски. Религиозные, культовые танцы. Обрядовые танцы. Народный танец как элемент синкретического искусства, особые черты его стиля – широта, кантиленность, виртуозные элементы.

1.2 Театр Алексея Михайловича

Экономический, политический и культурный подъем России в конце XVII - первой половине XVIII вв. Превращение России в могущественную державу, расширение ее экономических и культурных связей с Западом.

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

В XVII веке по указу Алексея Михайловича создаются театральные хоромины. Руководство хороминой боярина Матвеева. Балет синтетического свойства (со словами, песнями, танцем). Назначение балетного театра.

1.3 Петровские ассамблеи

Эпоха царствования Петра I. Значение реформ Петра для российского искусства. Кадетский корпус – первая хореографическая школа. Создание Петром I ассамблей (1718). Требования к проведению ассамблеи. Обязательное присутствие обоих полов. Последовательность танцев. Значение хореографии для полноценного образования. Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702 г.). Место танца в общественной жизни. Придворно-церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания

дворянской молодежи. Стиль обучения и уровень подготовки. Западноевропейские танцы – менуэт, полонез, англес и другие в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.

1.4 Балетный театр первой половины XIX века. Иван Вальберх

Общая характеристика балетного театра первой половины XIX века. Утверждение сентиментализма в русской литературе и искусстве. Идея внесловной ценности человека, отображение чувств и жизни простых людей.

И. И. Вальберх (1766 - 1819 г.г.) – первый русский балетмейстер, танцовщик, педагог, последователь реформ Ж. Ж. Новерра в хореографии. Первые постановки в жанре мифологического балета – «Орфей» (1795 г.). Сентиментализм в балете. Влияние мелодрамы. «Нравственные» балеты И. Вальберха: человеческие страсти, современные идеи, драматизация содержания, связь с большой литературой. Балеты: «Новый Вертер» (1799 г.), «Новая героиня, или Женщина-казак» (1810 г.), «Любовь к Отечеству» (1812 г.), «Ромео и Юлия», «Орфей и Эвридика» (1808 г.), «Поль и Виргиния» (1810 г.), «Клара, или Обращение добродетели» (1806 г.), «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства» (1807 г.) и другие.

Лучшие ученики И. И. Вальберха и их деятельность на сценах Петербурга и Москвы: Е. Колосова, А. Тукмакова, И. Аблец, У. Плетень. Значение творческой деятельности И. И. Вальберха для развития русского хореографического искусства.

1.5 Балетный спектакль и петербургские театры

Шарль Дидло – балетмейстер и полновластный хозяин петербургского балета. Театральные трюки, световые и декорационные эффекты. Танцевальные драмы. Действенная пантомима и танец в балетах Ш. Л. Дидло. Взаимодействие сольного и кордебалетного танцев. Роль драматической пантомимы в раскрытии сюжета и создании характеров. Мотивы борьбы за свободу и человеческое

достоинство, определяющие гуманистическую направленность балетов. Нововведения в хореографии: усложнение техники мужского танца (высокие прыжки, вращения в воздухе, заноски, быстрые темпы), усложнение техники женского танца (подъем на кончик носка в проходящих движениях). Балерины пушкинской поры – Е. Колосова. Е. Телешова. Работа Ш. Дидло с А. Истоминой. История развития Мариинского театра.

Видеоматериал: документальный фильм «Мариинский театр».

1.6 Адам Глушковский и московский балет

Анакреонтические балеты и балеты-мелодрамы А. Глушковского. Заслуга сближения балета с отечественной литературой («Руслан и Людмила, или низвержение Черномора, злого волшебника» (1826), «Три пояса, или Русская Сандрильона» (1826) по В. Жуковскому). Развитие московского балета. История Большого театра.

Видеоматериал: документальный фильм «Большой театр»

Раздел II. Русский балет второй половины XIX века

2.1 Начало эры М. Петипа в русском балете

Жизненный путь и творческая деятельность Мариуса Петипа. Идеи национального прогресса в России. Возглавление М. Петипа петербургского балета. Балетный академизм. Сотрудничество с П. Чайковским и А. Глазуновым. Балеты М. Петипа «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда», «Баядерка» и другие.

2.2 «Лебединое озеро», редакции балета

Приход П. Чайковского в балетный театр. История создания балета «Лебединое озеро». Сюжет. Симфонизация балета. Неудачи первой постановки Рейзингера. Возобновление работы над балетом в редакции Мариуса Петипа. Исполнительницы роли Одетты-Одиллии. История развития балета на советской сцене. «Лебединое озеро» в XX веке.

Видеоматериал: П.И. Чайковский «Лебединое озеро»

2.3 Каролина Розатти и балет «Дочь фараона», «Баядерка»

История создания балета «Дочь фараона». Роль К. Розатти в балете. Творческие искания балетмейстера М. Петипа на пути создания симфонической хореографии. История создания балета «Баядерка», сюжет.

Видеоматериал: Л.Ф. Минкус «Баядерка»

2.4 Столетнее колдовство «Спящей красавицы»

Симфонизация балетной музыки. Сотрудничество П. Чайковского и М. Петипа в создании балета «Спящая красавица» (1890). Главные художественные достижения спектакля. Сюжетная линия. Ведущие исполнители балета. Судьба спектакля в России и за рубежом.

Видеоматериал: П. Чайковский «Спящая красавица».

2.5 Балет «Раймонда»

История создания балета. Сотрудничество А. Глазунова и М. Петипа при работе над балетом. Сюжетная линия. Первые исполнители балета. Положительные отзывы в прессе. Редакции балета в советском балетном театре. «Раймонда» на современной сцене.

Видеоматериал: А.К.Глазунов «Раймонда»

2.6 Творческая деятельность Льва Иванова

Л. Иванов – второй балетмейстер императорских театров. Жизненный и творческий путь. Роль Л. Иванова в создании, согласно версии П. Чайковского, музыкально-танцевального лебединого образа девушки-птицы в балете «Лебединое озеро». Значение творчества Л. Иванова в балетном театре второй половины XIX века.

2.7 Балет «Щелкунчик»

История создания балета. Сюжетная линия. Последующее развитие симфонизации балетной музыки и танца в балете «Щелкунчик» (1892). Работа

над балетом содружества П. Чайковского, М. Петипа и Л. Иванова. Первые исполнители балета. Положительные отзывы критиков. Редакции балета в советском и мировом балетном театре. «Щелкунчик» на современной сцене.

Видеоматериал: П. Чайковский балет «Щелкунчик»

Раздел III. Балетный театр России XX века

3.1 Общая характеристика балета XX века

Эпоха серебряного века, представители в поэзии, музыке, науке, живописи и др. Объединение художников «Мир искусства». Взаимосвязь всех видов искусства. Живопись и балет. Реформы русского балета: А. Горский в Москве и М. Фокин в Петербурге. Московская частная опера Саввы Мамонтова. «Русский музей им. Пушкина», «Эрмитаж», «Третьяковская галерея».

3.2 Балетмейстер Александр Горский

Жизненный путь и творческая деятельность А. Горского. Реформирование балета. Опыты А. Горского с использованием небалетной симфонии «Нур и Анитра» (1907), «Шубертиана» (1913), 2 симфония А. Глазунова (1916). Значение творчества А. Горского для балета Большого театра.

3.3 Балетмейстер Михаил Фокин

Жизненный путь и творческая деятельность М. Фокина. М. Фокин в «Русских сезонах». Реформаторские идеи, воплощенные в балетах: «Петрушка», «Жар-птица», «Половецкие пляски», «Шопениана», «Видение Розы», «Карнавал», «Клеопатра» («Египетские ночи»), и другие. Суть хореографической реформы М. Фокина. Значение творчества М. Фокина для мирового балетного театра.

Видеоматериал: А. Бородин опера «Князь Игорь», Половецкие пляски

К.М. фон Вебер «Видение Розы»

3.4 С. Дягилев и «Русские сезоны»

«Русские сезоны», история создания, их роль в развитии мирового хореографического искусства XX века. «Русские сезоны» как явление отечественной культуры, представленной за рубежом. Роль в них «мирискусников». С. Дягилев как организатор и идейный вдохновитель «Русских сезонов». Ведущие деятели – А. Бенуа, Л. Бакст, И. Стравинский. Основные художественные критерии балетных спектаклей «Русских сезонов». Уровень исполнительского мастерства (А. Павлова, Т. Карсавина, В. Нижинский, М. Мордкин и др). Дальнейшая судьба антрепризы. «Русский балет Дягилева». Роль «Русских сезонов» в развитии отечественного и мирового балетного искусства.

Видеоматериал: документальный фильм «Русские сезоны»

3.5 Балет «Петрушка»

История создания балета на музыку И. Стравинского. Первые исполнители – В. Нижинский, М. Мордкин, Т. Карсавина. Сюжетная линия балета. Реформа балетного театра М. Фокина на примере «Петрушки». Роль А. Бенуа в создании балета. Редакции балета в советском и мировом балетном театре. «Петрушка» на современной сцене.

Видеоматериал: И. Стравинский балет «Петрушка»

3.6 Лебединая песня Анны Павловой

Жизненный и творческий путь танцовщицы. Работа А. Павловой с Мариусом Петипа и Львом Ивановым, балетмейстером-новатором Александром Горским, Михаилом Фокиным. Репертуар А. Павловой: хореографическая миниатюра М. Фокина «Лебедь» («Умиравший лебедь»). Концертные номера «Ночь», «Вальс-каприз», «Прелюды» Ф. Листа. Значение творчества А. Павловой для русского балета.

Видеоматериал: Художественный фильм «Анна Павлова» (отрывки)

3.7 Легенда, триумф и трагедия Вацлава Нижинского

Жизненный и творческий путь. В. Нижинский – первый танцовщик Мариинского театра. Выступление В. Нижинского в «Русских сезонах» в Париже. Постановки В. Нижинского-балетмейстера. Собственная труппа. Феноменальный талант.

Видеоматериал: документальный фильм «В. Нижинский»

К. Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна»

3.8 Прима фокинских балетов Тамара Карсавина

Жизненный и творческий путь. Ведущие партии в балетах Мариинского театра. Родоначальница новых тенденций исполнительства. Гастроли с труппой Георгия Кякшта. Труды по классическому танцу.

Видеоматериал: И. Стравинский балет «Жар-птица»

3.9 Поэзия «бессюжетных» балетов начала XX века

Рождение танцевальной симфонии в творчестве хореографов начала XX века. М. Фокин и его «бессюжетные» балеты – «Шопениана» (1907), «Умиравший лебедь» (1907), «Половецкие пляски» (1909). Опыты А. Горского с использованием небалетной симфонической музыки – «Нур и Анитра» (1907), «Шубертиана» (1913).

Видеоматериал: «Шопениана»

«Умиравший лебедь»

Раздел IV. Российский балет советского периода

4.1 Российский балет советского периода. А. Ваганова

Балет в России в советский период. Драмбалет. Московский художественный балет. А.Я. Ваганова – жизненный и творческий путь. Вклад Вагановой в развитие российского балета. Балет во время войны 1941-1945 годов. Представители школы русского балета: Ф. Лопухов, Н. Дудинская, Л. Лавровский, Г. Уланова, М. Семенова и др.

4.2 Балетный Пушкин: «Бахчисарайский фонтан» Р. Захарова

Прижизненные балетные постановки творений А.С. Пушкина. Отношение автора к ним и русскому балету в целом. Балетные версии произведений А.С. Пушкина как лучшие воплощения основных принципов хореодрамы в советские времена.

«Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева (1934) и «Медный всадник» (1949) в постановке Р. Захарова. История создания произведений. Сюжетная линия.

Видеоматериал: Б. Асафьев балет «Бахчисарайский фонтан»

4.3 С Большим театром навсегда: Галина Уланова

Жизненный и творческий путь Г. Улановой. Развитие творчества Улановой – движение от лирики к трагедии. Работа с К. Голейзовским, Ф. Лопуховым. Воплощение образов Джульетты («Ромео и Джульетта»), Марии («Бахчисарайский фонтан»), Одетты («Лебединое озеро»), Жизели («Жизель»), Лебедя («Умиравший лебедь») и др. на сценах Мариинского и Большого театров. Почет и уважение современников. Значение творчества Улановой для истории русского балета. Преподавательская деятельность. Ученики Улановой.

Видеопросмотр: документальный фильм «Галина Уланова»

4.4 Балет «Ромео и Джульетта»

История создания балета по трагедии Шекспира на музыку С.Прокофьева. Первые исполнители – Г. Уланова и К. Сергеев. Сюжетная линия балета. Премьера балета в Чехословакии. Воплощение образа Джульетты лучшими российскими балеринами: Раиса Стручкова, Марина Кондратьева, Майя Плисецкая, Наталья Бессмертнова, Екатерина Максимова. Редакции балета в советском и мировом балетном театре. «Ромео и Джульетта» на современной сцене.

Видеопросмотр: С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта»

4.5 Балет «Золушка»

История воплощения сказки Шарля Перро на балетной сцене. Сотрудничество С.Прокофьева и Р. Захарова. Первые исполнители – О. Лепешинская, Г. Уланова

и М. Габович. Сюжетная линия балета. Последующие редакции балета в советском и мировом балетном театре. «Золушка» на современной сцене. Экранизации и телевизионные записи балета.

Видеопросмотр: С. Прокофьев балет «Золушка»

4.6 Отечественная школа мужского исполнительства – Р. Нуриев

Жизненный и творческий путь. Эмиграция. Работа за границей с М. Фонтейн. Партии в постановках - принц Зигфрид, Ротбарт, Синяя птица, принц Флоримунд (Дезире), Жан де Бриен, Альберт, Базиль, Юноша и др. Постановки Р. Нуриева: 1964 — «Раймонда», 1964 — «Лебединое озеро», 1966 — «Дон Кихот», 1966 — «Спящая красавица», 1966 — «Танкред», 1967 — «Щелкунчик», 1977 — «Ромео и Джульетта». Признание современников.

Видеоматериал: документальный фильм «Рудольф Нуриев»

4.7 Традиции и новаторство балетмейстера Ю. Григоровича

Жизненный и творческий путь. Профессиональная и общественная деятельность. Первые постановки в детской хореографической студии. 3 Постановки в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова — Мариинском театре: 1957 — «Каменный цветок» С. Прокофьева, 1961 — «Легенда о любви» А. Меликова, 1994 — «Раймонда» А. Глазунова. Работа в Большом театре: 1968 — «Спартак» А. Хачатуряна, 1975 — «Иван Грозный» на музыку С. Прокофьева, 1976 — «Ангара» А. Эшпая, возобновление — 1987, 1979 — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, возобновление — 2010, 1982 — «Золотой век» Д. Шостаковича, возобновления — 1994 и 2006 Современная деятельность Ю. Григоровича.

Видеопросмотр: С. Прокофьев балет «Иван Грозный» (отрывки)

4.8 Героический балет Ю. Григоровича «Спартак»

Предыстория создания балета. Его хореографические версии (Л. Якобсона, И. Моисеева). Постановка Ю. Григоровича. Основной замысел, актуальность философской проблематики. Ведущие исполнители. Значение достижений

балета «Спартак» в дальнейшем развитии современного хореографического искусства.

Видеопросмотр: А. Хачатурян балет «Спартак»

4.9 Блистательная плеяда лауреатов: В. Васильев, М. Лица, М. Лавровский, Е. Максимова, Н. Тимофеева

Жизненный путь танцовщиков, творческая деятельность. Участие в хореографических конкурсах. Роли В. Васильева в балетах. Общественная деятельность. Признание и награды. Фильмография: 1981 — Анята, 1986 — Фуэте, 2000 — «Отражения» — документальный фильм о творчестве Владимира Васильева, 2005 — «Владимир Васильев. Большой балет» — документальный фильм.

Постановки М. Лавровского в театре, постановки балета на льду.

Вклад в развитие русского балета.

4.10 Из танцовщиков – в балетмейстеры: О. Виноградов, В. Васильев, М. Плисецкая

Жизненный и творческий путь балетмейстеров. Самостоятельность художественного мышления и оригинальные хореографические решения О. Виноградова. 1985 — балет «Витязь в тигровой шкуре» А. Д. Мачавариани. Дар пластического перевоплощения В. Васильева. М. Плисецкая – выдающаяся танцовщица второй половины XX века. Постановки в качестве балетмейстера «Анна Каренина» Р. К. Щедрина (1972, совместно с Н. И. Рыженко и В. В. Смирновым-Головановым, Большой театр; Плисецкая — первая исполнительница главной партии), «Чайка» Р. К. Щедрина (1980, Большой театр; Плисецкая — первая исполнительница главной партии), «Раймонда» А. К. Глазунова (1984, Оперный театр в Термах Каракаллы, Рим), «Дама с собачкой» Р. К. Щедрина (1985, Большой театр; Плисецкая — первая исполнительница главной партии).

Видеоматериал: Р. Щедрин балет «Анна Каренина»

4.11 Балет «Кармен-сюита»

История постановки балета по новелле П. Мериме на музыку Ж. Бизе- Р. Щедрина. Сотрудничество хореографа Альберто Алонсо и М. Плисецкой. Содержание балета. Отзывы критики. Экранизация в 1969 году режиссёром Вадимом Дербенёвым с участием первых исполнителей: Кармен — Майя Плисецкая, Хозе — Николай Фадеечев, Тореро — Сергей Радченко, Коррехидор — Александр Лавренюк, Рок — Наталья Касаткина. Новая постановка в Мариинском театре. Версия Елизарьева. «Кармен-сюита» на современной сцене.

9 класс

Раздел I. Балетный театр России конца XX века

Балетный театр России 1990-х гг. Творческое осмысление и освоение открытий прошлых лет, поиск новых художественных форм, идей и накопления нового опыта, с преломлением в нем личного, индивидуального.

Сохранение классического наследия. Основу репертуара театров оперы и балета составляют «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка», «Дон Кихот», «Пахита», «Щелкунчик», «Шопениана» и другие шедевры хореографического искусства.

Расширение классического репертуара за счет не исполняемых в России, но значительных в художественном отношении произведений, прежде всего романтического балета «Сильфида», «Неаполь» А. Бурнонвиля, «Бабочка», «Натали, или Швейцарская молочница» Ф. Тальони, а также балетов «серебряного века»: «Послеполуденный отдых фавна» В. Нижинского, «Призрак розы» и «Павильон Армиды» М. Фокина и др.

Классика и современность в репертуаре последних лет. Новые центры развития хореографии, активной творческой жизни балетного театра.

Раздел II. Классическое наследие на современной сцене

2.1 «Жизель» - эволюция образов

Премьера «Жизели» в Петербурге всего лишь спустя год после триумфальной парижской премьеры. Успех «Жизели» до сегодняшнего дня во многих театрах нашей страны, не исключение и самый главный театр России — Большой.

Исполнители партии «Жизель» в Большом театре: Галина Уланова, Екатерина Максимова, Марина Семенова, Людмила Семеняка. Работа балетмейстеров Москвы и Санкт-Петербурга над хореографией, меняя что-то и дополняя новыми символами и подтекстами. В результате балет демонстрирует зрителю интересную трансформацию: сентиментальная драма о преданной любви превратилась в поэму-доказательство того, что любовь сильнее всего, и даже сильнее смерти.

Редакция балета отечественного хореографа Юрия Григоровича.

2.2 Балет «Сильфида»

Возвращение «Сильфиды» в послевоенные годы вернулась на советскую сцену. Представление в 1946 году в Париже труппой «Балет Елисейских полей» (постановщик В. Гзовский, исполнители — Н. Вырубова и Р. Пети), в 1953 году — труппой «Гран балле дю марки де Куэвас» (постановка Х. Ландера). Победное шествие балета по странам мира.

Возвращение «Сильфиды» в Россию в 1975 году. Осуществление на сцене Ленинградского Малого театра оперы и балета постановки А. Бурнонвиля (Х. Левенсхольда) датским балетмейстером Эльзой-Марианн фон Розен.

Шедевр романтической поры не утратил прежнего очарования. Его поэзия пленяет наших современников, как некогда пленяла современников Мария Тальони, а первозданная красота хореографии дарит высокое эстетическое наслаждение и исполнителям, и зрителям.

2.3 Балет «Спящая красавица»

«Спящая красавица» — одно из выдающихся явлений в истории мировой хореографии XIX века. Упорные поиски хореографов в области балетного

симфонизма. В известной мере оно подытоживает и весь путь хореографического искусства XIX века.

Постановки балета на протяжении XX века, причем в основе спектакля всегда была хореография Петипа, ставшая классической. Каждый из обращавшихся к «Спящей красавице» балетмейстеров вносит что-то от своей индивидуальности.

2.4 Балет «Щелкунчик»

Эквивалент бесконечно трагичной и взволнованной музыки Чайковского в хореографии. Чайковский на протяжении многих десятилетий - главный «камень преткновения» для балетмейстеров. Специфика музыки Чайковского для балетного театра.

Версия хореографического воплощения музыки Чайковского Симона Вирсаладзе и хореографа Юрия Григоровича. Исполнители партий Щелкунчика-Принца и Мари - Владимир Васильев и Екатерина Максимова. Благодаря совместному творчеству мастеров в 1966 году родился новый уникальный спектакль.

Балет не о прекрасном спокойном царстве Конфитюренбург, где на ветках развешаны орехи, конфеты и марципаны. Григорович рассказывает о невероятных владениях Дроссельмейера. В них царствуют прекрасные принцы, добро всегда побеждает.

Философское раздумье «Щелкунчика» в версии Юрий Григоровича. Он насытил произведение романтическими рефлексиями. Именно благодаря этому незамысловатый детский утренник превратился в классику XX века.

Версия балета хореографа Ролана Пети и Константина Симонова

2.5 Лебединое озеро

«Лебединое озеро», история балета, известные постановки XX-XXI веков.

Наиболее радикальные версии балета - Рудольфа Нуреева и версия В. Бурмейстера, а наиболее распространенные замены заключаются в возвращении в третий акт вариаций главных героев, написанных П. И. Чайковским для *Pas de six* и *Pas de deux* Собещанской и включение в четвертую картину дуэта на музыку второй вариации из *Pas de six*.

"Лебединое озеро" в постановке выдающегося хореографа Владимира Бурмейстера. Премьера спектакля в 1953 году.

Владимир Бурмейстер сохранил в своей постановке замечательный второй акт, поставленный Львом Ивановым еще в XIX веке. Знаменитая картина появления белых лебедей, включая популярный танец маленьких лебедей, вошла в спектакль в первоизданном виде. В остальном версия Бурмейстера оригинальна и до сих пор остается непревзойденной. Драматургия и глубокое философское звучание в его постановке.

В 1956 году "Лебединое озеро" на гастролях театра в Париже. Успех балета и приглашение перенести постановку в "Опера де Пари". Спектакль Владимира Бурмейстера шел на сцене Парижской оперы с 1960 года до конца 80-х.

2.6 Петрушка

Редакция балета американского хореографа Николо Фонте. Подчеркнутая дистанция от версии Фокина, стилизованной под русский ярмарочный балаганный театр. Общие черты двух версий. Спектакль Фонте так же отражает проблемы глобального XXI века, как первый балет передавал дух времени начала XX века. Мировая премьера «Петрушки» Фонте прошла осенью 2011 года в Портленде (Oregon Ballet Theatre).

2.7 Ромео и Джульетта

Балет выдающего русского композитора Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" – одно из самых репертуарных названий балетного театра XX века. Своя версия этого балета Юрия Григоровича (в 1978 году) в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе для Парижской Национальной Оперы. Через год на сцене Большого театра с успехом состоялась премьера московской версии "Ромео и Джульетты". В нем блистали Наталия Бессмертнова, Надежда Павлова, Людмила Семеняка, Александр Богатырев, Вячеслав Гордеев, Юрий Васюченко, Ирек Мухамедов, Александр Годунов, Александр Ветров. В 1999 году Юрий Григорович в третий раз обращается к музыке Сергея Прокофьева и создает новую версию "Ромео и Джульетты" для труппы "Кремлевский балет", по оценкам критики самую цельную и гармоничную.

В 2001 году рождается спектакль Краснодарского театра классического балета Юрия Григоровича. Четвертое обращение Мастера к вечному сюжету и великой музыке Прокофьева отмечено новыми концептуальными чертами.

Балет "Ромео и Джульетта" на гастролях в Испании, Португалии, США, Великобритании, Японии и Италии.

Раздел III. Современная жизнь балетного театра

3.1 Современное и современность на балетной сцене

Освоение хореографией конца XX века художественного опыта смежных искусств - музыки, изобразительного искусства, литературы, кино, цирка, эстрады. Расширение тематики балетов, обращение к коренным проблемам современности. Человек, его психология, духовный мир, нравственные идеалы – все это в центре внимания хореографического искусства.

Развитие форм драмбалета. Балеты: «Ревизор», «Витязь в тигровой шкуре» О. Виноградова, «Дама с камелиями» Н. Касаткиной и В. Василева, «Идиот» «Поручик Ромашов», «Братья Карамазовы», «Безумный день», «Убийцы» Б. Эйфмана, «Бег» Е. Панфилова, «Анюта», «Мастер и Маргарита», «Макбет» В. Васильева, «Чайка», «Дама с собачкой» М. Плисецкой, «Разбойники», «Женитьба», «Макбет» Н. Боярчикова и др.

Современная трактовка героических исторических сюжетов: «Гусарская баллада» Д. Брянцева и О. Виноградова, «Броненосец Потемкин» О. Виноградова, «Летят журавли» Ю. Петухова, «Оптимистическая трагедия» Д. Брянцева, «Пушкин», «Сотворение мира» Н. Касаткиной и В. Василева, «Педагогическая поэма» Л. Лебедева, «Двухголосье», «Бумеранг», «Прерванная песня», «Чайковский», «Красная Жизель» Б. Эйфмана, «Знамя» Л. Лебедева, «Наполеон Бонапарт», «Зевс» А. Петрова и др.

3.2 Творческая деятельность современных балетмейстеров. Алексей Ратманский

Биография и творческие достижения А. Ратманского. Партии в спектаклях:

«Спящая красавица» — Дезире, «Лебединое озеро» — Зигфрид, «Щелкунчик» — Принц, «Золушка» — Принц, «Жизель» — Альберт, «Тщетная предосторожность», «Чипполино». 2001 — «Сон Турандот» — для Датского Королевского Балета, показанный на гастролях в Москве в 2001 году. Постановки А. Ратманского:

2001 — «Щелкунчик»; «Леа»; 2002 — «Золушка»; 2003 — «Карнавал животных», «Светлый ручей»; 2004 — «Анна Каренина», «Болеро»; 2005 — «Болт», «Игра в карты»; 2006 — «Русские сезоны»; 2007 — «Корсар»; 2008 — «Скрябиниана», «Пламя Парижа», «DSCN»; 2009 — «Эсмеральда», 2011 — «Утраченные иллюзии».

3.3 Современные авторские коллективы

Появление новых исполнительских коллективов, в практике которых преобладают малые формы, стремление к стилистической новизне: Московский Государственный театр балета СССР (с 1986 г.), руководители Н. Касаткина и В. Василев, ансамбль «Хореографические миниатюры», худ. рук. А. Макаров (основан Л. Якобсоном в 1969 г.), «Театр современного балета», рук. Б. Эйфман, театр «Кремлевский балет», рук. А. Петров, «Имперский русский балет», рук. Г. Таранда, «Русский балет», рук. В. Гордеев, Театр танца Евгения Панфилова, Независимая труппа А. Сигаловой и др.

Раздел IV. Выдающиеся современные исполнители

4.1 Фарух Рузиматов

Выпускник Академии русского балета им. Вагановой (класс Геннадия Селюцкого). Ведущие партии практически во всех балетах классического репертуара, с 1981 по 2007 год выступал в труппе Мариинского театра, сотрудничал с труппой American Ballet Theatre как приглашенный солист в 1990—1991 годах. По признанию международной балетной критики Фарух Рузиматов — один из самых выдающихся артистов танцевального искусства нашего времени. Безупречная техника и драматическая составляющая созданных им образов.

Создание фонда «Возрождение танцевального искусства» для реализации российских и международных проектов в области классического балета, сохранения классического и современного наследия балетного театра(2006).

С 2007 по 2009 год Фарух Рузиматов — художественный руководитель балета Михайловского театра.

4.2 Нина Ананиашвили и Андрис Лиена

Биография и творческий путь. В 1981 году Нина Ананиашвили была принята в труппу Большого театра. Занятия под руководством таких легендарных балерин, как Раиса Стручкова и Марина Семенова, работая над партиями Сванильды в «Коппелии», Одетты-Одилии в «Лебедином озере», (которые она исполнила, являясь балериной Большого театра, на гастролях в Гамбурге, в возрасте 17 лет, спектакль сопровождался 30-минутной овацией). Другие партии: Аврора в «Спящей красавице», Жизель, Джульетта в «Ромео и Джульетта» (постановки Л.Лавровского и Ю.Григоровича), Раймонда, Китри в «Дон Кихоте»; Медора в «Корсаре»; Мари в «Щелкунчике»(постановка Ю.Григоровича), Никия в «Баядерке»; Элеонора «Ярмарка в Брюге» А.Бурнонвиля; Рита в «Золотом веке»; ведущие партии в «Сильфиде», «Пахите», «Па де катр», «Видение Розы» и др. Главная партия в постановке Большого театра оперы-балета «Млада» Н.Римского-Корсакова была поставлена на неё.

Великолепная техника, отточенный и утонченный стиль, плавные движения и редкий драматический талант Ананиашвили.

Биография и творческий путь Андриса Лиены. Исполнение на сценах театров Ла Скала с Карлой Фраччи, Парижской Оперы с Изабель Гирен, работал с Морисом Бежаром в Лозанне. Работал как приглашенный солист в Римской опере, Шведской опере и других прославленных балетных труппах. С труппой «Кремлевского балета» исполнил ведущие партии в спектаклях «Макбет» и «Золушка», постановку которых осуществил прославленный танцовщик, звезда Большого театра Владимир Васильев. Специально для английского телевидения «Темза ТВ» Андрис адаптировал «Видение розы» и станцевал ведущую партию. Фильмы о его первых шагах в Мариинском театре и о его творчестве. На

киностудии «Мосфильм» был снят художественный фильм «Короткое дыхание любви», в котором Андрис исполнил главную роль. С 1997 года Андрис Лиэпа организовал Благотворительный фонд им. Мариса Лиэпы и является Председателем правления фонда.

4.3 Светлана Захарова и Ульяна Лопаткина

Биография и творческий путь. В 2003 году перешла в Большой театр, где занимается под руководством Людмилы Семеняки. В апреле 2008 года Светлана Захарова признана звездой знаменитого миланского театра «Ла Скала». Выступление в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине, Париже, Вене, Милане, Мадриде, Токио, Баку, Нью-Йорке, Амстердаме.

Биография и творческий путь У. Лопаткиной. В 1991 году принята в труппу Мариинского театра, в 1995 году назначена примой-балериной.

В репертуаре: «Жизель» (Жизель, Мирта), «Корсар» (Медора), «Баядерка» (Никия), Grand Pas из балета «Пахита», «Спящая красавица» (Фея Сирени), «Лебединое озеро» (Одетта-Одиллия), «Раймонда» (Раймонда, Клеманс), «Лебедь», «Шехеразада» (Зобеида), «Бахчисарайский фонтан» (Зарема), «Легенда о любви» (Мехменэ Бану), «Ленинградская симфония» (Девушка), «Анна Каренина» (Анна Каренина) и др.

4.4 Николай Цискаридзе

Биография и творческий путь. По приглашению Ю. Н. Григоровича, Н. Цискаридзе был сразу принят в труппу Большого театра, где исполнял сольные партии, среди которых: Французская кукла в «Щелкунчике», Конферансье в «Золотом веке», Юноша в «Шопениане», Голубая птица в «Спящей красавице». Ведущие партии во всех основных спектаклях классического репертуара: в «Лебедином озере», «Щелкунчике» и «Спящей красавице», в «Раймонде» и «Баядерке», в «Сильфиде» и «Жизели», а также в современных балетах: «Любовью за любовь», «Паганини», «Симфония до мажор». Ролан Пети специально для Цискаридзе создал роль Германна в «Пиковой даме»,

поставленной на сцене ГАБТ. Затем Николай Цискаридзе занял положение премьеры.

4.5 Иван Васильев

Биография и творческий путь. В 2006 — 2011 годах — в труппе Большого театра, где дебютировал в партии Базиля в балете «Дон Кихот». 1 мая 2010 года, стал премьером, минуя звание ведущего солиста. В театре репетировал под руководством Юрия Владимирова.

В 2009 году принимал участие в программе «Короли танца» совместно с такими артистами, как Дэвид Холберг, Николай Цискаридзе, Денис Матвиенко, Хоакин Де Лус и Хосе Мануэль Карреньо.

С 1 декабря 2011 года — премьер Михайловского театра

Раздел V. Роль фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства XX века

Развитие системы балетных конкурсов и фестивалей, их роль в активизации культурного обмена в области балетного искусства: Московский международный конкурс артистов балета, Витебский фестиваль современной хореографии, Международный конкурс «Майя», Международный конкурс им. С. Лифаря, конкурс им. Р. Нуриева, «Золотая маска», «Балетный Бенуа», «Grand pas» и др.

Развитие народного танца, современный танцевальный фольклор, ансамбли народного танца. Влияние народной хореографии на профессиональное искусство.

Новые черты художественной самодеятельности. Многообразие любительских творческих коллективов, балетных трупп, студий, школ, стилевые и жанровые направления русской хореографии конца XX столетия. Взаимосвязь и взаимовлияние любительского и профессионального хореографического искусства.

Расширение культурного обмена и значение его для развития хореографического искусства. Гастроли ведущих отечественных трупп и ансамблей танца в странах Европы, Америки, Востока, зарубежных артистов и исполнительских коллективов в России. Постановочная и педагогическая деятельность отечественных мастеров балета за рубежом, совместная творческая деятельность.

Раздел VI. Балетные театры Сибири

6.1 Общая характеристика балетных театров Сибири

Рождение первого профессионального балетного коллектива Сибири в составе театра Сибгосопера (1920-1934) . География его деятельности, репертуар, ведущие мастера. Балетмейстер и танцовщица Екатерина Пушкина.

6.2 Новосибирский театр оперы и балета

Развитие балетного искусства Сибири в коллективе Новосибирского театра оперы и балета (с 1945). Вехи творческой жизни, выдающиеся мастера, лучшие работы.

6.3 Постановка балетов в Кемеровском музыкальном театре.

Балетный коллектив музыкального театра города Кемерово. Балетные постановки.

Раздел VII. Западноевропейский балетный театр второй половины XX века

7.1 Хореографы М. Бежар и Р. Пети

Особенности развития хореографического искусства западноевропейских стран второй половины XX столетия. Многообразие творческих коллективов, балетных трупп, стилевых и жанровых направлений в современном танцевальном искусстве. Новое поколение хореографов, создание крупных учебных центров, авторских и экспериментальных театров. «Палукка-шуде» и

«Фолькванг-шуде» (Германия), Печский балет (Венгрия), Нидерландский танцевальный театр, центр «Мудра» (Брюссель), Лондонский театр современного танца (Англия) и другие.

Творческий почерк, проблематика произведений ведущих мастеров танца: Р. Пети, М. Бежар, Р. Коэн, И. Килиан, А. Прельжокаж, Дж. Кранко, Т. Шиллинг, Д. Ноймайер, У. Форсайт, Р. Обадья, Ж. Руссильо, Й. Экк, Дж. Макмиллан и других. Синкретические инновации в современном танцевальном искусстве. Сохранение и развитие традиций классического танца в ведущих театрах Европы.

7.2 Хореограф Джордж Баланчин

Джордж Баланчин – хореограф, определивший магистральный путь развития балета в XX веке. Основные эстетические принципы творчества Баланчина. История жизни. Дж. Баланчин (Г. М. Баланчивадзе). Детство, семья. Обучение в Санкт-Петербургском Императорском Театральном училище. Работа в Мариинском театре. Первые постановочные балетные опыты. Влияние М. Фокина и Ф. Лопухова. Создание труппы «Молодой балет». 1924 год – эмиграция из Советской России. Работа в «Русском балете» Дягилева в качестве танцовщика и хореографа. «Аполлон Мусагет». «Блудный сын». «Утренняя серенада». Работа в Датском балете. Создание труппы Le Ballets 1933 г. Линкольн Керстайн. «Моцартиана». «Семь смертных грехов». 1933 г. – отъезд в США. 1934 г. – открытие школы Американского балета. «Серенада».

1935 г. – создание труппы American Ballet. Работы для бродвейских мюзиклов. Фестивали Стравинского. «Concerto Varosso». «Ballet Imperial». Период «Ballet Societe» 1946 - 1948 гг. «Хрустальный дворец». «Концертная симфония». «Тема с вариациями». 1948 г. – создание труппы «New York City Ballet». NYCB. Основные постановки. «Агон». 1962 г. – приезд в СССР. «Драгоценности». 1983 г. – кончина Баланчина.

Основание исследовательского Фонда Баланчина. Хронология балетов Баланчина в Мариинском театре.

7.3 Современный этап развития Американского балетного театра

Развитие американского танца модерн как этап становления американского хореографического театра. Формирование в последней четверти XX столетия основных школ и техник современного танца: М. Грэхем, Д. Хамфри и Х. Лимона, М. Каннингема.

Развитие направления – модерн джаз-танец. Ведущие педагоги, синтезировавшие в своих методиках технику классического танца, джаза и танца модерн – Д. Коул, М. Меттокс, Луиджи (Юджин Луис), Г. Джордано. Хореографические эксперименты М. Каннингема, А. Николайса, Э. Хокинса, Дж. Уоринга, П. Тейлора, Дж. Батлера. Новые формы хореографии и взаимоотношения танцовщиков со зрителем (прием хэппенинга).

Создание экспериментальных трупп и групп авангардного направления (Т. Тарп, Э. Саммерс, Н. Уокер, М. Дитмонг и другие). Творческий поиск хореографов Э. Монте и Д. Брауна, Л. Маклаклин, М. Рензи, Т. Браун.

Сохранение и развитие традиций «неоклассицизма» Д. Баланчина в современном балетном театре Америки.

Раздел VIII. Новейшие жанры балетного театра

8.1 Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии

Джаз танец как одно из популярных направлений в системе современной хореографии. Истоки и природа джаз-танца. Влияние различных танцевальных культур на формирование стилистики джазового танца. Особый интерес к «черному» танцу в начале XX века и его влияние на социальный (бытовой) танец. Появление первых спектаклей на Бродвее и в Гарлеме (шоу «Шафл Элонг», 1921 г.). Выдающиеся исполнители первой половины XX века – Эл Танер, Эвон Лонг, Элвис Витман.

Профессиональное изучение основ джаз танца в 40-х годах XX века. Выдающиеся артисты и педагоги направления – Жан Коле, Катрин Данхэм, Перл Примнос и другие. Влияние джаз танца на классический и танец модерн. Репертуарные спектакли в Америке, созданные на основе джазовой музыки и

лексики джаз танца – «Тропики и горячий джаз» (К. Данхэм, 1940 г.), «Матросы на берегу» (Д. Роббинс, 1944 г.), «Вестсайдская история» (Д. Роббинс, 1957 г.), «Сюита блюзов» (А. Эйли, 1958 г.), «Откровения» (А. Эйли, 1960 г.).

Особенности развития джаз-танца в Европе и его влияние на классический балет. Проведение в Германии, Бельгии, Франции в 60 – 70 годах международных мастерских и курсов с участием американских мастеров джаз танца – М. Меттокса, У. Никса, Луиджи, Г. Джордано и других. Современные тенденции развития джаз-танца.

8.2 Модерн танец в хореографическом искусстве XX века

Германия – центр становления экспрессивного танца. Р. Лабан и его теория танца. Ведущие хореографы в Европе первой половины XX столетия: К. Йосс, М. Вигман, Х. Хольм, Г. Палукка, И. Георги, Х. Кройцберг, М. Терпис, В. Скорнель, сестры Визенталь, А. Сахарова и другие, их роль в развитии техники танца и методики преподавания. Балетные спектакли, тематика, выразительные средства, постановочные приемы.

Зарождение в конце XIX – начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танец модерн. Истоки направления в искусстве А. Дункан, в идеях теоретика и педагога Ф. Дельсарта и системе Э. Жака-Далькроза. Танец модерн как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. основополагающие принципы нового танца: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. А. Дункан – «пионер» нового направления, творческие принципы.

Стилистические особенности лексики американского танца модерн. Создание Р. Сен-Дени и Т. Шоуном первой школы и труппы танца модерн «Денишоун» (Лос-Анджелес, 1915 г.). Деятельность школы по расширению выразительных возможностей хореографии за счет приемов танцевального искусства народов Востока, классического балета. Первое поколение американских хореографов: М. Грэхем, Д. Хамфри, Ч. Вейдман, Х. Хольм, Х. Тамирис. Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, фольклорного и классического танца. Творческая

деятельность хореографов и танцовщиков С. Ширер, Х. Лимона, П. Праймес, К. Данхем, Т. Битти, А. Эйли, Д.Роббинса, А.Де Миль по сохранению ритмопластических фольклорных корней негритянской танцевальной культуры в Американском балете.

8.3 Мюзикл как форма синтеза искусств

Мюзикл как музыкально-сценический жанр, использующий выразительные средства музыкального, драматического, хореографического и оперного искусств. Возникновение жанра в США в начале XX в. в результате синтеза балладной оперы, оперетты, ревю, водевиля, профессиональной эстрадной песни и характерных американских эстрадно-концертных представлений.

Характерные особенности (Широта жанрового диапазона (комедия, драма, трагедия); Ведущая роль музыки эстрадного плана; Равноправие музыки, танца и разговорного жанра в драматургии спектакля ;В основе – литературное произведение; Стремление к содержательности, высокой идейности, глубине мысли, серьезности проблематики.

Разновидности мюзиклов.

Во второй половине XX столетия мюзикл проникает на театральные подмостки Европы. В Англии появляется произведение завоевавшее всемирное признание – мюзикл “Оливер” Л. Барта.

Период высшего расцвета отечественного мюзикла в 60-70 - Г.Гладков (м/ф “Бременские музыканты”), А.Рыбников (“Юнона и Авось”), М.Дунаевский (“Мэри Поппинс, до свидания”) и т.д.

В 1985 г. на лондонской сцене появляется парижская постановка мюзикла “Отверженные”. За этим красочным шоу по мотивам одноименного романа В.Гюго последовала постановка “Мисс Сайгон” (1989), действие которого происходит во время войны во Вьетнаме.

1998 г. – премьера мюзикла “ Notre Dame de Paris”

IV Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «История хореографического искусства».

По окончании 7 класса:

- 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.

По окончании 8 класса:

- Знание образцов классического наследия балетного репертуара;
- Знание основных этапов развития хореографического искусства;
- Знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- Знание выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох (русского и советского балета);
- Знание основных этапов становления и развития русского балета.

По окончании 9 класса:

- Знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- Знание основных этапов становления и развития русского балета;
- Развитие балетного искусства России конца XX века;
- Знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хореографического искусства конца XX века;

- Представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства;
- Знание основных отличительных особенностей западноевропейского балетного театра второй половины XX века.

V. Формы и методы контроля, системы оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид, форма и время проведения аттестации		
	Промежуточная	Полугодие	Итоговая
7	контрольный урок	13	-
8	контрольный урок	15	экзамен
9	зачет	17	экзамен

В седьмом классе в конце каждого полугодия проводятся контрольные уроки с выставлением оценки.

В восьмом классе в конце первого полугодия проводится контрольный урок, по окончании обучения учащиеся сдают итоговый экзамен. При 9-летнем сроке обучения в 8 классе в конце учебного года проводится зачет.

В выпускном 8 или 9 классе учащиеся сдают итоговую аттестацию, которая проводится в форме выпускного (устного) экзамена или защиты рефератов по предмету.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Формы текущего контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы;
- письменные работы;
- тестирование;
- олимпиады.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются на основании ФГТ.

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

Критерии оценки

На зачете или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	Ответ с небольшими недочетами
3 («удовлетворительно»)	Ответ с большим количеством недочетов: не раскрыта тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	Целый комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий
«Зачет» (без оценки)	Отражает достаточный уровень подготовки учащегося на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки является основной. С учетом целесообразности оценка может быть дополнена системой «+» или «-», что даст возможность более конкретно отметить ответ учащегося.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Вопросы к контрольному опросу для 7 класса.

1. Дать определение терминов «хореография», «либретто», «сценография».
2. Назовите виды народного танца.
3. Основные принципы классического китайского театра.
4. Разновидности индийского танца.
5. Назовите постановки на тему Египта.
6. Что такое «пантомима»?
7. Назовите популярные танцы эпохи Средневековья.
8. Назовите века эпохи Возрождения.
9. Что такое «контрданс»? Расскажите о нем.
10. Назовите популярные театры Франции.
11. Дайте характеристику балетов-маскарадов.
12. Что такое «действенный» и «фигурный» танец?
13. Дайте характеристику балетов с выходами.
14. Назовите балеты П. Бошана.
15. Расскажите о конном балете.
16. Назовите основные принципы реформы Дж. Уивера.

Вопросы к контрольному опросу для 8 класса.

1. Назовите оперы-балеты Рамо.

2. Назовите известных танцовщиков начала XVIII века.
3. Назовите знаменитого австрийского балетмейстера XVIII века.
4. Назовите основные принципы реформы Ж.Ж. Новерра.
5. Какие вы знаете теоретические труды Новерра ?
6. Расскажите о балетах на бульварах.
7. Перечислите персонажей балета Ж. Доберваля «Тщетная предосторожность».
8. Новаторство в балетной системе Вигано.
9. Расскажите историю создания и сюжет балета «Сильфида».
10. Расскажите историю создания и сюжет балета «Жизель».
11. В чем состоял кризис балетного жанра во второй половине XIX века?
12. История создания балета «Коппелия».
13. Назовите знаменитых танцовщиков XX века.
14. Как в скоморошьях представлениях проявилась предыстория профессионального русского танца?
15. Что такое «хоромины»?
16. Назовите последовательность танцев в петровских ассамблеях.
17. Назовите имена крепостных танцовщиков.
18. Расскажите о судьбе «Жизели» в России.
19. Расскажите историю создания «Лебединого озера».
20. Главные художественные достижения спектаклей М. Петица.
Расскажите историю создания и сюжет «Щелкунчика».

Вопросы к контрольному опросу для 9 класса.

1. Назовите основные принципы реформы балета А. Горского и М. Фокина.
2. Назовите художников объединения «Мир искусства».
3. Роль «Русских сезонов» в развитии балетного искусства.
4. История создания балета «Петрушка».
5. Назовите знаменитых танцовщиков русского балета XX века.
6. Назовите известные вам «бессюжетные» балеты.
7. Назовите балетмейстеров советского периода.
8. Расскажите о творческом пути Г. Улановой.
9. Назовите балеты Ю. Григоровича.
10. Назовите известных танцовщиков нашего времени.
11. Расскажите об особенностях развития балета в Сибири.
12. Назовите современных балетмейстеров.
13. Назовите современные хореографические коллективы

Элементы хореографии:

полуприседание - деми плие (demi plie);

приседание - гран плие (grand plie);

выставление ноги на носок - батман тандю (battement tendu);
махи на высоту 45° - батман тандю жэтэ (battement tendu jete);
полуприседание с выставлением ноги на носок - батман тандю сутеню (battement tendu soutenu) ;
приседание на одной, другая согнута (прижата) к щиколотке - батман фондю (battement fondu);
нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги (спереди или сзади) - сюр ле ку де пье (sur le cou-de-pied);
нога согнута, колено выворотном, носок у колена опорной ноги - пассэ (passe);
резкое сгибание ноги в положении сюр ле ку де пье и разгибание на 45° - батман фраппэ (battement frappe);
круги ногой по полу - рон де жамб пар терр (rond de jambe par terre);
круги голенью из положения нога в сторону на высоте 45° - рон де жамб ан лэр (rond de jambe en l'air);
медленно - адажио (adagio);
подъем на полупальцы - релеве (releve);
махи ногами на 90° и выше - гран батман жэтэ (grand battement jete);
махи ногами вперед, назад - гран батман жэтэ балансэ (grand battement jete balance);
двойной - дубль (double);
движение ногой вперед, в сторону, назад - крестом вперед;
движение ногой назад, в сторону, вперед - крестом назад;
поднимание ноги вперед, в сторону, назад - батман девлоппэ (battement developpe).

Словарь балетных терминов

a la seconde — во вторую позицию, a terre — на земле.
adage — часть класса, в которой сочетаются медленные, плавные, сдержанные движения, развивающие грацию, красоту и равновесие,
allegro — часть класса, в которой малые и большие позы и па с

продвижением выполняются с различной скоростью и в разных ритмах.

arabesque — позиция, в которой танцовщик балансирует на одной ноге, в то время как вторая вытянута назад, **arriere (en)** — назад.

assemble — соединенные или собранные вместе.

avant (en) — вперед.

balance — balancer означает «раскачивать» или «покачиваться».

barre — станок, за который вы держитесь в первой половине класса (с первого класса и далее), помогая себе с помощью опоры развивать силу и мастерство.

battement — отведение и приведение ноги (в буквальном переводе — «взмахивающее движение»).

battement nappe — frappe означает «пораженный» или «чеканный» — удар вытянутым носком по поверхности пола, когда нога выдвигается в открытую позицию, **battement glisse** — glisse означает скользящее или плавное движение. Стопа достаточно энергично скользит до тех пор, пока пальцы не оторвутся от пола, **battement tendu** — tendu означает «вытянутый». Нога и стопа отводятся в сторону от тела — пальцы ног остаются на полу, **bourree** — танец XVIII века, **bras bas** — руки вниз. Позиция рук, с которой начинаются все другие позиции. Это также позиция для отдыха рук.

changements — прыжки, при исполнении которых в воздухе меняется положение ног.

changer — изменить.

chasser — гнаться или догонять.

chasse — настигнутый.

cote — в сторону или боком.

cou-de-pied — голеностопный сустав, **croise (en)** — скрещивание (направление тела, в котором корпус немного повернут в сторону, а передняя нога расположена скрестно перед другой).

coupe — перенести вес с одной стопы на другую, с прыжком или без него, **couper** — высекать.

danseur noble — танцовщик с приятной наружностью.

de cote — в сторону или движение вбок, **dedans (en)** — направленный внутрь, **degage** — означает «свободный, отдельный, разобщенный». Термин, обозначающий движение ноги и стопы, когда они отделяются или освобождаются из закрытой в открытую позицию **a terre**.

dehors (en) — направленный наружу.

demi-bras — полупозиция рук. Позиция рук, расположенных между 1-й и 2-й позициями, ладони немного развернуты вверх.

demi-plie — полуприседание.

demi-pointe — полупальцы, стоять на согнутой стопе.

demi-seconde — полувторая. Позиция рук, расположенных между 2-й позицией и *bras bas. derriere* — за, позади, *devant* — впереди.

developpe — раскрытый, развернутый. Поза в классическом танце.

ecartee (en) — отделенный, или отброшенный. Одна нога отведена во 2-ю позицию, корпус немного повернут в сторону от аудитории, голова повернута через переднее плечо, *échapper* — ускользнуть,

échappe saute — прыжок, в самой верхней точке которого стопы отходят одна от другой и приземляются в открытой позиции, **en arriere** — назад, **en avant** — вперед.

en croise — скрещенный. Одна часть корпуса

повернута в сторону от фронтальной плоскости, нога, ближняя к аудитории, скрещена спереди с другой.

en croix — в форме креста.

en dedans — направленный внутрь.

en ecarte — смотрите *ecarte* выше, **en face** — обращенный прямо вперед, **en fondu** — растаявший, растопленный, расплавленный.

enchatnement — *enchaîner* означает «связывать», а *enchafnement*, соответственно, два или более па, связанных вместе и выполняемых под музыку, **en l'air** — в воздухе.

en ouvert — открытый или направленный к открытой позиции.

face (en) — лицом к чему-либо.

fondu (en) — тающий, легкое сгибание ноги с приседанием на другой ноге.

frappe — пораженный, чеканный.

fouette — взбитый.

galop — па с продвижением, выполняемый в сторону, вперед или вокруг комнаты, **glissade** — скользящий шаг, который служит подготовкой или связующим звеном для других па.

glisse — скользящий.

grand, -e — больш I ой, -ая.

grand battement — движение, выполняемое на середине, в котором нога выбрасывается от бедренного сустава в воздух вверх.

grand plie — большое приседание (сгибание коленей в *plie* до тех пор, пока бедра не примут горизонтальное положение).

jeter — бросать.

l'air (en) — в воздухе.

oblique (линия в арабеске) — наклонная линия, **ouvert (en)** — открытый.

pas — па, шаг.

pas de basque — баскский шаг.

pas de bourree — па из танца XVIII века bourree.

pas de chat — «кошачий шаг».

passee — пересеченный.

petit — маленький, небольшой.

petits jetes — маленькие прыжки с одной ноги на другую.

pirouette — пируэт, поворот или вращение на одной ноге.

pirouette en dedans — pirouette, выполняемый внутрь.

pirouette en dehors — pirouette, выполняемый наружу.

pirouette position — позиция, в которой выполняется поворот, plie — приседание, сгибание коленей, plier — приседать.

pointe, demi — стоять на полупальцах или на подушечке стопы.

pointe — пуанты; стоять на кончиках пальцев в специальных туфлях, которые предохраняют стопу.

ports de bras — манера держать руки. Экзерсисы ports de bras на всех уровнях помогут вам научиться выполнять грациозные и выразительные движения руками, poser — шагать в различных направлениях.

releve — поднятый или возвышенный, retire — отведенный. Движение, в котором вы разворачиваете бедро во 2-ю позицию, согнув колено и скользя пальцами в сторону опорной ноги, до того как она достигнет углубления позади колена.

reverence — реверанс или поклон.

ronds de jambe — круговые движения ногой.

rotation — вращение, обычно от бедра.

saute — прыжок, sauter — прыгать.

seconde, a la — во вторую позицию, soubresaut — прыжок с двух стоп на две стопы без смены, со скрещиванием одной ноги перед другой, так что стопа сзади прикрывается стопой впереди.

temps leve — прыгнуть в воздух с одной ноги, tendu — вытянутый,

VII Список основной литературы

1. Бахрушин, Ю.А. История русского балета./ Ю.А. Бахрушин .- М.: Лань, Планета музыки, 2009.- 352 с.
2. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр: очерки истории./ В.М. Красовская.- Л.: Искусство, 1983.- 431 с.

3. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. От истоков до середины XVIII века./ В.М. Красовская.- Л.: Искусство, 1979.- 295 с.
4. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы./ В.М. Красовская.- М.: Лань, Планета музыки, 2009.- 656 с.
5. Худеков, С. Всеобщая история танца./ С. Худеков.- М.: Эксмо, 2009.- 632 с.
6. Эльяш, Н.И. Образы танца./ Н.И. Эльяш.- М.: Знание, 1970.- 239 с

Список дополнительной литературы

1. Александер, Арти Д. Танцующие с богами. Индийская энциклопедия./ Арти Д. Александер.- М.: Рипол Классик, Ниола-Пресс, 2011.- 400 с.
2. Балвант, Г. Театр и танец Индии./ Г. Балвант .- М.: Искусство, 1963.- 163 с.
3. Блазис, К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы./ К. Блазис.- М.: Лань, Планета музыки, 2008.- 352 с.
4. Дубкова, С.И. Блистательный мир балета./ С.И. Дубкова.- М.: Белый город, 2007.- 480 с.
5. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра./ В.М. Красовская.- Л.: Искусство, 1981.- 395 с.
6. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Романтизм. / В.М. Красовская.- М.: Лань, Планета музыки, 2008.- 520 с.
7. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века./ В.М. Красовская.- М.: Лань, Планета музыки, 2008.- 384 с.
8. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики./ В.М. Красовская.- М.: Лань, Планета музыки, 2009.- 528 с.
9. Левинсон, А.Я. Старый и новый балет. Мастера балета./ А.Я. Левинсон.- М.: Лань, Планета музыки, 2008.- 560 с.
10. Михайлов, М.М. Жизнь в балете. / М.М. Михайлов.- Ленинград: Искусство, 1978.- 231 с.
11. Петров, О.А. Русская балетная критика конца XVIII века – первой половины XIX века./ О.А. Петров.- М.: Искусство, 1982.- 319 с.

12. Плещеев, А.А. Наш балет. 1673-1899. Балет в России до начала XIX столетия и балет в Санкт-Петербурге до 1899 года./ А.А. Плещеев.- М.: Лань, Планета музыки, 2009.- 576 с.
13. Ромм, В.В. Секреты танцев Древней Греции./ В.В. Ромм.- Новосибирск: Трина, 1999.- 154 с.
14. Ромм, В.В. Тысячелетие классического танца./ В.В. Ромм.- Новосибирск: Трина, 1998.- 156 с.
15. Светлов, В. Современный балет ./ В. Светлов.- М.: Локид Премиум . 2010.- 272 с.
16. Слонимский, Ю.И. Балетные строки Пушкина./ Ю.И. Слонимский.- Ленинград: Искусство, 1974.- 184 с.
17. Слонимский, Ю.И. Драматургия балетного театра 19 века: очерки, либретто, сценарии./ Ю.И. Слонимский.- М.: Искусство, 1977.- 343 с.
18. Слонимский, Ю.И. Советский балет. Материалы к истории советского театра./ Ю.И. Слонимский.- М.: Искусство, 1950.- 368 с.
19. Суриц, Е.Я. Хореографическое искусство 20 годов. Тенденции развития./ Е.Я. Суриц.- М.: Искусство, 1979.- 358 с.
20. Фокин, М.М. Против течения: воспоминания балетмейстера, сценарии балетов/ М.М. Фокин.- Ленинград: Искусство, 1981.- 510 с.
21. Цареградская, Т.В. На танцплощадке три века назад/ Т.В. Цареградская.- М.: Знание, 1970.- 239с.