

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №16» г. Красноярск

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа в области
хореографического искусства
«Основы хореографического искусства»**

**Предметная область историко-теоретической подготовки
Учебный предмет
«Беседы об искусстве»**

Срок освоения 2 года

Красноярск 2020

<p>«Одобрено» Методическим советом МАУДО «ДШИ №16» «<u>21</u>» <u>августа</u> 2020г.</p>	<p>Утверждаю: И.о. директора МАУДО «ДШИ №16» <u>Л.В. Деревянных</u> «<u>21</u>» <u>августа</u> 2020г.</p>
--	--

Разработчик (автор): преподаватель МАУДО «ДШИ №16» О.А. Зеленская
Доработана в 2020г: преподаватели 1 категории МАУДО «ДШИ №16» С.Н. Еремеева, В.П. Кривенко

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Распределение учебного материала по годам обучения;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы;

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Учебная литература;
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39\06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на:

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

Обучение истории хореографического искусства включает в себя:

- знания этапов становления и развития искусства балета;
- знания отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов и хореографов;
- формирование слуховых представлений программного минимума произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;

Освоение программы учебного предмета «Беседы об искусстве» предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой музыкальной и хореографической культуры.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года.

Объем учебного времени

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Беседы об искусстве» табл.1

Таблица 1

Содержание	2 класс	3 класс
Максимальная нагрузка (в часах), в том числе:	70	70
Количество часов на аудиторные занятия	35	35
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	35	35

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

Мелкогрупповые (4-10 учеников), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

4. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

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

Задачи:

- формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского балетного театра;
- осознание значения хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и художественной культуры;
- изучение балетной терминологии;
- ознакомление учеников с хореографией как видом искусства;
- изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции;
- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
- знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства;
- знания образцов классического наследия балетного репертуара;
- знание основных этапов становления и развития русского балета;
- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета;

- знания средств создания образа в хореографии;
- систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства;
- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;
- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов.

5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Беседы об искусстве»

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».

6. Методы обучения

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

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

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

7. Материально-технические условия реализации учебного предмета.

Материально-техническая база ДШИ №16 соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебная аудитория, 14 кв.м, предназначенная для реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» оснащена пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

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

Оснащение занятий

Во время занятий активно используется наглядный материал – портреты композиторов и хореографов, фотографии музыкальных инструментов, репродукции полотен живописцев. Кабинет имеет мультимедийное оборудование для просмотра видеоматериалов по темам, отрывков театральных постановок, обучающих и документальных фильмов.

Дидактический материал подобран на основе существующих методических пособий, учебников, а также разрабатывается педагогом самостоятельно.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Учебно-тематический план

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Беседы об искусстве», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия табл.1

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области хореографического искусства распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

2. Распределение учебного материала по годам обучения.

Предмет является основополагающим в формировании мировоззрения учащихся в области хореографического искусства, определяет знания основных этапов развития хореографического искусства, становления и развития искусства балета, основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и

направлений, балетную терминологию, знакомит с творчеством выдающихся мастеров балета прошлого и настоящего.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» раскрывает следующие темы:

- формирование, преемственность и закономерности развития основных этапов зарубежной и отечественной хореографии;
- творческая деятельность великих балетмейстеров, композиторов, танцовщиков;
- произведения классической, народной, бытовой и современной хореографии.

-

2 класс (1 час в неделю)

УРОК: №1-5. Хореография как вид искусства

Введение. Выразительный язык танца, его особенности.

Музыкально-хореографический образ.

Исполнительские средства выразительности.

Виды и жанры хореографии.

УРОК: №6-10. Народный танец:

Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями, культурой народа. Профессиональные ансамбли народного танца.

УРОК: №11-15. Балет, как вид театрального искусства:

Синтез искусств в балете. Создание балетного спектакля.

Народные истоки сценической хореографии.

Романтический балет. «Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда».

УРОК: №16-20. Русский балет

Основные черты русского балета (краткий исторический обзор).

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

Балетмейстеры отечественной балетной школы: М.Петипа, М.Фокин и др.

Выдающиеся исполнители: А. Павлова, В. Нежинский, М. Фокин

УРОК: №21-25. Советский балет

Основные черты советского балета. Краткий обзор.

Балеты С.С.Прокофьева «Ромео и Джульетта», «Золушка».

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

Выдающиеся исполнители: Г.Уланова, М.Плисецкая, А.Мессерер, В.Васильев, К.М.Лиепа, М.Лавровский, Е.Максимова, Р.Стручкова и др.

УРОК: №25-30. Бальный танец

Проникновение в Россию зарубежного бального танца.

Танцевальная культура XVIII-XIX веков: музыка, костюм, прическа, этикет.

Современный танец и его особенности.

УРОК: №30-35. Зарубежный балет XX века

Влияние русского балета на мировое хореографическое искусство. «Русские сезоны»: А.Павлова, В. Нежинский, М.Фокин, Д. Баланчин, И.Стравинский, Л. Бакст. Зарубежный балет середины XX века: Д. Баланчин, С. Лефарь, Б. Бежар, М. Бырашников, Р.Нуреев, Н.Макарова.

3 класс (час в неделю)

УРОК: №1-5. Современная хореография

История возникновения. Отличительные черты. Основные направления современной хореографии.

УРОК: №6-10. Джаз как художественное явление

История возникновения направления. Джаз в музыке, танце, кино

УРОК: №11-15. Мюзикл

Мюзикл как форма синтеза искусств. «Чикаго», «Кошки»

УРОК: №16-20. Модерн

Направление модерн в искусстве: музыка, живопись, литература. Причины возникновения танца-модерн. Айседора Дункан. Школы танца модерн: М. Грэхем, Д. Хамфри, Х.Лимон, М. Каннингем. Контемпорари как продолжение развития танца модерн.

УРОК: №21-22. Эстрадный танец.

Отличительные черты. Эстрадный танец на примере «Ленинградского мюзик-холла»

УРОК: №23-26. Стрит культура - часть современного искусства

Стрит культура как продолжение традиций народного творчества - признак урбанизации. Истоки. Street-dance - часть современной культуры. Основные направления: брейк, хаус, hip-hop, локинг.

УРОК: №27-30. Современный танец как синтез всех танцевальных направлений

УРОК: №30-34. Популяризация современного танцевального искусства

Роль фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства. Хореография в СМИ.

УРОК: №35. Дифференцированный зачет

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Предполагаемые результаты освоения программы

- знание балетной терминологии;
- знание средств создания образа в хореографии;
- знание образцов классического наследия балетного репертуара;
- знание основных этапов развития хореографического искусства;
- знание основных отличительных особенностей хореографического

- искусства исторических эпох;
- знание образцов классического наследия балетного репертуара;
 - знание основных этапов развития хореографического искусства;
 - знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
 - знание выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох;
 - знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
 - развитие балетного искусства России конца XX столетия;
 - знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хореографического искусства конца XX столетия;
 - знание основных отличительных особенностей западноевропейского балетного театра второй половины XX века.
 - знание основных этапов развития хореографического искусства;
 - 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.
 - представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства;
 - представление о месте и роли СМИ в развитии и пропаганде хореографического искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

По завершении изучения учебного предмета обучающимся выставляется оценка, которая 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 ОУ на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Критерии оценки

(«незачет»)	целый комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.
-------------	---

«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и учащегося на данном этапе обучения

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации

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

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

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми балетными спектаклями как классического, так и национального направления. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания о балетном искусстве с существующей практикой создания балетных спектаклей. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой о балете, журнальными и газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные постановки.

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

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

Урок – основная форма учебного процесса в освоении основных образовательных программ. Урок характеризуется единством дидактической

цели и задач. Как часть учебного процесса урок может содержать: организационную часть, восприятие нового материала, осознание и закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и опытом творческой деятельности; усвоение норм и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно решаются и воспитательные задачи.

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Одна из целей предмета – формирование у учащегося способностей к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формирование умения использовать справочную и специальную литературу.

Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана выполнять несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);
- развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся - их внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно добывать знания из различных источников);
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности — честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Педагог должен объяснить учащимся, что самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими, поскольку это способствует лучшему усвоению полученных знаний; формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности; формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов;

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.).

VI. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основная литература

1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н. Александрова. - СПб: Лань, 2011
2. Бахрушин Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. - М.: Просвещение, 1973
3. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. СПб: Лань, Планета Музыки, 2008
4. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. — М.: Искусство, 1987
5. Ванслов В.В. В мире искусств / В.В.Ванслов. - М.: Знание, 2003
6. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. Планета Музыки. 2009
7. Деген А. Балет 120 либретто. Композитор. СПб, 2008
8. Деген А. Мастера танца. Музыка. М., 1994
9. Дубкова С.А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова. - М.: Белый город, 2009
10. Еремина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время.— М.: Планета музыки, 2010
11. Жемчугова П.П. Балеты. СПб: «Литера», 2010
12. Житомирский Д. Балеты Чайковского. Гос. муз. издательство. М., 1957
13. Иванов В.Г. Русские танцовщики XX века / - Пермь, 1994
14. Красовская В.М. Балет сквозь литературу. - СПб: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, 2005
15. Красовская В.М. История русского балета: учебное пособие / СПб: Лань, 2008
16. Коптелова Е. Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб: Лань, Планета Музыки, 2012.
17. Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 2008
18. Никульский А. Балерины. Издательское содружество. М., 2008
19. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. Для учащихся. - М.: Просвещение, 1985
20. Слонимский Ю. Советский балет. Материалы к истории советского балетного театра. М.-Л.: «Искусство», 1950
21. Соловьев Н.В. Мария Тальони. СПб: Лань. Планета Музыки, 2011
22. Худяков С.Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 2009
23. Эльяш Н. И. Образцы танца. - М., 1970

2. Дополнительная литература

1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004

2. Богданов-Березовский В. Г.С.Уланова. -М.: Искусство, 1961
3. Брун В. История костюма от древности до нового времени. М., 1999
4. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. СПб: Лань, Планета Музыки, 2010
5. Гольцман А.М. Советские балеты. Советский композитор. М., 1985
6. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры/худож. В. Косоруков. - М.: Дет. лит., 1989
7. Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и исторических анекдотах для детей и родителей. - М.: «Конец века», 1995
8. Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. - М.: Фолиум, 2003
9. Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». М., 1972
- 10.Надеждина Е.Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы развития советского балета). Изд. «Знание». М., 1964
- 11.Нанн Д. История костюма 1200-2000 М, Артель АСТ 2003
- 12.Журнал «Балет» («Советский балет») с 1980 г. по 2011 г.
- 13.Плисецкая М.Я. Читая жизнь свою. М.: АСТ, 2010
- 14.Тимофеева Н.П. Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. - М.: Просвещение, 1996
- 15.Русский балет: энциклопедия / под ред. А.П. Горкина. — М.: Согласие, 1997
- 16.Энциклопедия «Балет». CD, 2003

3. Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров

1. «Тщетная предосторожность»
2. «Сильфида»
3. «Жизель»
4. «Эсмеральда»
5. Видеозаписи концертных номеров: Государственного ансамбля народного танца им. И.А.Моисеева; Государственного академического хореографического ансамбля танца «Березка»; Государственного хора имени М.Пятницкого; Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А.В.Александрова, Театра танца «Гжель» и др.
6. Видеозаписи балетов (фрагментов) в различных редакциях:
 - «Спящая красавица»
 - «Лебединое озеро»
 - «Щелкунчик»
 - «Петрушка»
 - «Жар-птица»
 - «Умиравший лебедь», Сен-Санс
 - «Красный мак» (фрагменты)
 - «Пламя Парижа» (фрагменты)
 - «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты)

- «Ромео и Джульетта»
 - «Золушка»
 - телевизионный балет «Анюта»
 - из серии выпусков «Мастера русского балета»
7. Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградовой, Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, Дж.Баланчина, и др.
 8. Видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей.
 9. Видеозаписи балетов из репертуара театров: «Русский балет», «Кремлевский балет», «Имперский балет», «Пермский театр» и др. Видеозаписи конкурсов и фестивалей различных направлений: мюзиклов, оперетт, опер и др. (фрагменты).