

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет
культуры и искусств»
Институт хореографии
Кафедра балетмейстерского творчества

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Учебно-методический комплекс дисциплины

Направление подготовки 52.03.01 (071200)
«Хореографическое искусство»

Профиль «Искусство балетмейстера»

Квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»

Форма обучения
очная

Кемерово 2014

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 52.03.01 (071200) «Хореографическое искусство», профиль «Искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр».

Утвержден на заседании кафедры балетмейстерского творчества
10.01.2014 г., протокол № 5.

Рекомендован к изданию учебно-методическим советом института
хореографии КемГУКИ 29.01.2014 г., протокол № 4.

Хореографическое искусство: история хореографического искусства
[Текст]: учеб.-метод. комплекс по направлению подготовки 52.03.01
(071200) «Хореографическое искусство», профиль «Искусство балетмей-
стера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / авт.-сост.
Н. И. Бочкарева. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств,
2014. – 76 с.

автор-составитель:
доцент ***Н. И. Бочкарева***

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Хореографическое искусство» в соответствии с учебным планом направления подготовки 52.03.01 (071200) «Хореографическое искусство» состоит из двух частей (модулей): «История хореографического искусства» и «Историко-бытовой танец».

Целью освоения модуля «История хореографического искусства» является формирование целостных, системных знаний об основных исторических этапах эволюции хореографического искусства, его истоках, особенностях искусства танцев разных стран и эпох, с углубленным изучением современных тенденций его развития.

Задачи курса:

- сформировать у студентов представление о развитии отечественного и зарубежного хореографического искусства, творчестве теоретиков и балетмейстеров различных эпох в истории стран, о видах, формах, функциях и жанрах хореографии в историческом плане и его современном состоянии;
- показать типологию хореографических форм в их стилевом многообразии на различном жанровом материале;
- научить анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии.

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:

Дисциплина «Хореографическое искусство» входит в базовую часть общепрофессионального цикла, профильный модуль «Искусство балетмейстера» по направлению подготовки 52.03.01 (071200) «Хореографическое искусство». Она обеспечивает интеграцию блока профессиональных дисциплин и является неотъемлемой и исторически установленной частью хореографического образования.

Необходимость изучения дисциплины напрямую связана с профессиональной деятельностью выпускников. Процесс обучения предполагает тесную взаимосвязь с такими специальными дисциплинами, как «Искусство балетмейстера», «Наследие и репертуар», «История и теория хореографического образования», «Теория, методика и практика классического танца», «Теория, методика и практика народно-сценического танца», «Теория, методика и практика русского народного танца», «Теория, мето-

дика и практика современной хореографии», «Музыкальное искусство», «Историко-бытовой танец» и т. д.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими компетенциями:

- способностью определять основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные, обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения профессиональных задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства познания, обучения и самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования, для ведения здорового образа жизни (ОК-8);
- способностью сознавать и владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологий хореографического образования, психологии и педагогики хореографии и художественного творчества, анализировать факторы возникновения и закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства и творчества (ПК-3);
- способностью анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии (ПК-19);
- способностью разрабатывать методические пособия и методические материалы по организации и руководству учреждениями хореографического образования, коллективов хореографического и художественного творчества, культурными учреждениями и организациями (ПК-35);
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации хореографического искусства и художественного творчества; проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, композиции, организовывать конкурсы, фестивали (ПК-38).

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

знать:

- основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные, обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- современные средства получения, хранения, обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения профессиональных задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами (ОК-7);
- методы и средства познания, обучения и самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования, понимание необходимости ведения здорового образа жизни (ОК-8);

уметь:

- анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии (ПК-19);
- создавать соответствующие компьютерные базы данных о различных видах хореографии, художественного творчества и культурной деятельности (ПК-35);
- использовать приобретенные знания для популяризации хореографического искусства и художественного творчества; проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, композиции, организовывать конкурсы, фестивали (ПК-38);

владеть:

- понятийным аппаратом в области методологии и технологий хореографического образования, психологии и педагогики хореографии и художественного творчества, анализировать факторы возникновения и закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства и творчества (ПК-3);
- способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций мировой и российской хореографической школы, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-42).

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина изучается на 2–3-м курсах (3–5-й семестры). Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, в том числе 140 часов аудиторных занятий, доля занятий в интерактивных формах в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 25 % – 35 часов, на самостоятельную работу студентов отведено 256 часов. На подготовку к экзамену 36 часов. Итоговая форма контроля: зачет в 4-м семестре, экзамен в 5-м семестре.

1.1. Структура дисциплины

Темы и разделы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), в том числе интеракт. формы обучения			Интерактивные формы обучения	Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации
		лекц.	сем.	СРС		
Раздел 1. Происхождение и виды хореографического искусства						
Тема 1.1. Происхождение танца и хореографии	3	1,5		8	Работа с иллюстративным материалом. Дискуссионное обсуждение	
Тема 1.2. Основные виды хореографического искусства в современной культуре		1,5		9		Устный опрос; письменная самостоятельная работа
Раздел 2. Введение в балетоведение						
Тема 2.1. Балет как вид музыкального театра		1	8 (6*)	5	Круглый стол, мастер-класс ведущих хореографов	Устный опрос; письменная самостоятельная работа
Тема 2.2. Сюжетный балетный спектакль		1		3		
Тема 2.3. Симфонический танец и танц-симфония		1		3		
Тема 2.4. История балета как процесс. Основы анализа балетного спектакля		1		4		Проверка конспектов

Темы и разделы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), в том числе интеракт. формы обучения			Интерактивные формы обучения	Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации
		лекц.	сем.	СРС		
Раздел 3. Зарождение балетного театра						
Тема 3.1. Истоки западноевропейского балетного театра		2		6		Отчет о выполнении самостоятельного задания
Тема 3.2. Балетный театр Франции XVII в.		1		6		
Тема 3.3. Истоки русского балета		2	8 (4*)	6	Дискуссия. Встречи с солистами, балетмейстерами	Подготовка к сем. занятию
Раздел 4. Балетный театр XVIII в.						
Тема 4.1. Зарождение и становление действенного балета		1		5		Устный опрос, письменная самостоятельная работа
Тема 4.2. Творчество Ж. Ж. Новерра		2	2 (1*)	5	Круглый стол: обсуждение реформ Ж. Новерра	
Тема 4.3. Творчество Ж. Доберваля. Исполнительское искусство XVIII в.		1		5		
Тема 4.4. Русский балетный театр конца XVIII – начала XIX в.		1	2	5		Подготовка к семинару
						Зачет
Раздел 5. Балетный театр эпохи романтизма						
Тема 5.1. Общая характеристика балетного театра эпохи романтизма	4	1	2 (2*)	6	Встречи с режиссерами, балетмейстерами хор. коллективов	Устный опрос, выполнение самостоятельного задания
Тема 5.2. Творчество И. Вальберха		1		6		
Тема 5.3. Творчество Ш. Дидло		1	2	6		

Темы и разделы дисциплины	Се-местр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), в том числе интеракт. формы обучения			Интерактивные формы обучения	Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации
		лекц.	сем.	СРС		
Тема 5.4. Творчество А. Глушковского		1		2		
Тема 5.5. Общая характеристика балетного театра Италии. Творчество С. Вигано		1		2		
Тема 5.6. Творчество Ф. Гальони		1		2		
Тема 5.7. Танцовщицы эпохи романтизма		1		2		
Тема 5.8. Балет «Жизель»		1	4 (4*)	2	Встречи с солистами балета. Просмотр «Жизель». Круглый стол	Контроль подготовки к семинару
Тема 5.9. Творчество Ж. Перро		1		2		
Раздел 6. Балетный театр второй половины XIX в.						
Тема 6.1. Общая характеристика балетного театра второй половины XIX в.	5	2		5		Коллоквиум
Тема 6.2. Творчество А. Сен-Леона		1		5		
Тема 6.3. Творчество М. Петипа. Реформа балетной музыки		2	5	5		Контроль подготовки к семинару
Тема 6.4. Творчество Л. Иванова		1		5		
Тема 6.5. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»		2		6		
Тема 6.6. Балет «Лебединое озеро»		2	5	6	Просмотр и анализ балетов П. Чайковского	

Темы и разделы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), в том числе интеракт. формы обучения			Интерактивные формы обучения	Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации
		лекц.	сем.	СРС		
Раздел 7. Балетный театр начала XX в.						
Тема 7.1. Зарождение и становление танца «модерн»		1		4		Проверка самостоятельной работы
Тема 7.2. Общая характеристика русского балета начала XX в.		2		5		
Тема 7.3. Творчество А. Горского		1		5		
Тема 7.4. Творчество М. Фокина		2	4 (4*)	5	Дискуссия, обсуждение видеофильмов	Контроль подготовки к семинару
Тема 7.5. «Русские сезоны» в Париже и возрождение зарубежного балета		2	4 (1*)	5	Просмотр и анализ фильма «Русские сезоны»	Проверка конспектов
Раздел 8. Советский балетный театр XX в.						
Тема 8.1. Основные этапы развития советского балетного театра		1		3		Устный опрос, письменная работа
Тема 8.2. Творчество К. Голейзовского		1	2 (2*)	3	Дискуссия, обсуждение книги «Образы русской народной хореографии»	Контроль подготовки к семинару
Тема 8.3. Творчество Ф. Лопухова		1	2 (2*)	3	Обсуждение отд. глав книги «Хореографические открытости» Ф. Лопухова	Контроль подготовки к семинару
Тема 8.4. Общая характеристика балетного театра 30-х гг.		1		3		
Тема 8.5. Советская хореографическая школа		1		3		

Темы и разделы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), в том числе интеракт. формы обучения			Интерактивные формы обучения	Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации
		лекц.	сем.	СРС		
Тема 8.6. Творчество Р. Захарова		1	2 (1*)	3	Дискуссия по балету Р. Захарова «Бахчисарайский фонтан»	Просмотр и анализ балета
Тема 8.7. Творчество Л. Лавровского		1	2	3		Контроль подготовки к семинару
Тема 8.8. Формирование и становление балетных театров союзных и автономных республик		1	2 (1*)	4	Дискуссия, обсуждение результатов конкурсов и фестивалей, исполнительского искусства, бал. работ	Контроль подготовки к семинару
Тема 8.9. Советский балетный театр в годы Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет		1		3		
Тема 8.10. Советский балетный театр 60–70-х гг.		1		4		Просмотр и анализ сов. балетов
Тема 8.11. Творчество Л. Якобсона		1		3		
Тема 8.12. Творчество Ю. Григоровича		1		4		
Тема 8.13. Творчество И. Бельского, О. Виноградова, Н. Боярчикова		1	2 (2*)	4	Дискуссия: обсуждение проблем содержательности в соврем. хореограф. искусстве	Контроль подготовки к семинару
Тема 8.14. Балетные театры России 70–90-х гг.		1		3		

Темы и разделы дисциплины	Се-местр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), в том числе интеракт. формы обучения			Интерактивные формы обучения	Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации
		лекц.	сем.	СРС		
Тема 8.15. Советские ансамбли классического танца		1		3		
Тема 8.16. Русский балетный театр на современном этапе развития		1	2 (2*)	3	Просмотр, и анализ фрагментов балетов с современной тематикой	Устный опрос
Раздел 9. Современный зарубежный балет						
Тема 9.1. Зарубежный балетный театр на современном этапе		8	2	24		Коллоквиум
Раздел 10. Ансамбли народного танца						
Тема 10.1. Народный танец в современной жизни		1		6		Просмотр и анализ конц. программ ансамблей
Тема 10.2. Государственный ансамбль народного танца России		2		6		
Тема 10.3. Ансамбли русского народного танца		1		6		
Тема 10.4. Ансамбли народного танца союзных и автономных республик		2	4 (4*)	6	Мастер-класс ведущих балетмейстеров России и Сибири	Контроль подготовки к семинару
				36		Экзамен
Всего: 432		74	66	292		
		в т. ч. 35 час (25 %) интеракт. формы обучения				

(*) – семинарские занятия в интерактивной форме обучения.

1.2. Содержание дисциплины

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
Раздел 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВИДЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА	
<p>Тема 1.1. Происхождение танца и хореографии Происхождение танца. Танец эпохи первобытнообщинного строя. Танец в культуре древних цивилизаций – Египта, Индии, Древней Греции, Древнего Рима. Танец в эпоху Средневековья.</p> <p>Тема 1.2. Основные виды хореографического искусства в современной культуре Танцевальный фольклор. Пляска и танец. Условия формирования народных танцев. Классики хореографии о народных танцах. Хореографические формы народных танцев: хороводы, переплясы и др. Содержание народной хореографии. Народный танец – источник хореографической культуры народов. Бытовые танцы. Влияние народного танца на эволюцию бытового танца. Основные этапы развития европейского бытового танца от XI до XX в. Салонные танцы. Современные бытовые танцы</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела дисциплины студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать общую характеристику танцевального искусства Древнего мира, виды хореографического искусства в современной культуре; • знать мифологию и ее использование в изобразительном, танцевальном искусстве, литературе; • уметь составить конспект и отчет по самостоятельной работе; • уметь работать с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; • владеть современными аудиовизуальными средствами обучения
Раздел II. ВВЕДЕНИЕ В БАЛЕТОВЕДЕНИЕ	
<p>Тема 2.1. Балет как вид музыкального театра Театр – выразитель противоречий объективной действительности. Балет как вид музыкального театра. Единство в балетном спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии.</p> <p>Тема 2.2. Сюжетный балетный спектакль Сценарная драматургия балета. Фабула, тема, сюжет, идея. Конфликт. Построение действия. Характеры сценического танца: классический, народно-характерный, историко-бытовой, свободная пластика и др. Понятие пластических мотивов. Хореографические темы и их разработка. Хореографическая драматургия.</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать основные компоненты балетного спектакля, ретроспективу его развития; • знать понятия симфонизма в музыке и танце, основы анализа балетного спектакля, его выразительных форм, проблематику и идейное содержание; • знать источники информации для решения профессиональных и социальных задач;

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>Хореографические формы балетного спектакля. Обновление хореографических форм, структуры балетных спектаклей. Музыкальная драматургия балета. Выразительные средства и хореографические формы балетного спектакля. Танец и пантомима. Виды современного балетного спектакля.</p> <p>Тема 2.3. Симфонический танец и танц-симфония</p> <p>Понятие симфонизма в музыке. Понятие симфонизма в танце. Зарождение симфонизма в балете, его эволюция. Симфонизм в балетах Ф. Тальони, М. Петипа, Л. Иванова, М. Фокина, Ф. Лопухов – основоположник и теоретик нового вида балетного спектакля – танцсимфонии. Симфонический танец в современном сюжетном балете. Балеты бессюжетные и программные.</p> <p>Тема 2.4. История балета как процесс. Основы анализа балетного спектакля</p> <p>Связь проблематики балета с запросами духовной жизни эпохи. Развитие техники танца. Эволюция выразительных средств, хореографических форм, структур балетных спектаклей. Реформы в балетном театре. Перспективы развития балетного театра. Основы анализа балетного спектакля. Анализ сценарной, музыкальной, сценографической драматургии. Содержательность хореографического текста как основа определения содержательности балета. Принципы анализа вариации, дуэта, роли. Анализ хореографической драматургии: решение драматургических узлов, выявление хореографического тематизма. Режиссерско-хореографическое решение балетного спектакля. Проблематика и идейное содержание балетного спектакля</p>	<ul style="list-style-type: none"> • уметь самостоятельно разбирать хореографический материал, предусмотренный программой, используя литературу, видеоматериал, другие информационные ресурсы; • владеть оценкой явлений хореографического искусства; художественного творчества; • владеть разработкой и осуществлением проектов и программ по сохранению традиций мировой и российской хореографической школы
Раздел III. ЗАРОЖДЕНИЕ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА	
<p>Тема 3.1. Истоки западноевропейского балетного театра</p> <p>Искусство западноевропейских жонглеров, гистрионов. Турниры, процессии (процессия короля Рене), карнавалы, маскарады. Зарождение придворного балета. Первый придворный балетный спектакль «Цирцея».</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать истоки западноевропейского балетного театра, формы

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>Тема 3.2. Балетный театр Франции XVII в. Комические балеты. Балеты-маскарады. Мелодраматические балеты». «Освобождение Рено».</p> <p>Балеты-выходы. Проблема выражения действия в пластике. Комедии-балеты Ж. Б. Мольера: «Господин де Пурсоньяк», «Мещанин во дворянстве». Оперы-балеты Ж. Б. Люлли. Балетмейстер П. Бошан. Создание Парижской академии танца.</p> <p>Тема 3.3. Истоки русского балета Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Искусство скоморохов. Влияние западноевропейского музыкального театра. Театр при дворе царя Алексея Михайловича. «Орфей и Эвридика». Хореография в России в эпоху Петра Первого. Ассамблеи. Начало хореографического обучения в России. Профессиональное хореографическое образование в Петербурге и Москве. Первые балетмейстеры в России – Ж. Б. Ланде и А. Ринальди (Фузано)</p>	<p>балетов XII в., народные истории русского балета, искусство скоморохов, первые ассамблеи, начало хореографического образования в России.</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать творчество первых западноевропейских и русских балетмейстеров. • уметь работать с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; • уметь анализировать основные вехи с истории хореографического образования в России; • владеть оценкой явлений хореографического искусства; художественного творчества, популяризировать знания по развитию и сохранению традиций русской танцевальной школы
Раздел IV. БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР XVIII в.	
<p>Тема 4.1. Зарождение и становление действенного балета Общая характеристика балетного театра XVIII в. Барокко и рококо в балетном театре. Балеты на музыку А. Камира, Ж. Б. Рамо. Зарождение действенного балета. Английский балетмейстер Дж. Уивер. Балет Дж. Уивера «Любовь Марса и Венеры». Литературное наследие Дж. Уивера.</p> <p>Самоопределение балета как самостоятельного театрального жанра. Классицизм в балетном театре. Австрийский балетмейстер Ф. Гильфердинг. Венские постановки Гильфердинга. Деятельность Ф. Гильфердинга в России. Балет «Возвращение Весны, или Победа Флоры над Бореем».</p> <p>Итальянский балетмейстер Г. Анджьolini. Работа Анджьolini в Вене. Балеты на музыку К. В. Глюка: «Дон-Жуан», «Семирамида». Деятельность Анджьolini в России. Панегирические и мифологические балеты Г. Анджьolini. Сюжеты А. Сумарокова в</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать общую характеристику балетного театра XVIII в., литературное наследие первых теоретиков в области хореографии, деятельность балетмейстеров Ф. Гильфердинга, Г. Анджьolini в России; • знать необходимый объем информации по истории, и теории хореографического искусства в России, крепостной балет; • уметь подготовить отчет, конспекты по самостоятельной работе, используя литературу, видеоматериалы, другие информационные ресурсы;

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>русском балетном театре. Балет Г. Анджьолини «Семира». Отношение Ф. Гильфердинга и Г. Анджьолини к русской народной хореографии.</p> <p>Тема 4.2. Творчество Ж. Ж. Новерра Сущность реформы Ж. Ж. Новерра. Работа Ж. Ж. Новерра в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Действенные балеты Новерра. «Медея». Балет на музыку В. А. Моцарта «Безделушки». Значение творчества Ж. Ж. Новерра.</p> <p>Труд Ж. Ж. Новерра «Письма о танце и балетах». Теория балета до Новерра. Ж. Ж. Новерр о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о воспитании танцовщиков, о работе балетмейстера с композитором и художником. Poleмика Ж. Ж. Новерра и Г. Анджьолини. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра.</p> <p>Тема 4.3. Творчество Ж. Доберваля. Исполнительское искусство XVIII в. Ученики и преемники Ж. Ж. Новерра. Семья Вестрисов. Братья Гардели. Общая характеристика творчества Ж. Доберваля. Проблема комедийного балета. Балеты Ж. Доберваля «Дезертир», «Тщетная предосторожность».</p> <p>Исполнительское искусство XVIII в. Танцовщики Л. Пекур, Л. Дюпре, Ж. Баллон, Г. и О. Вестрисы, М. и П. Гардели, Ш. Ле Пик, танцовщицы Ф. Прево, М. Салле, М. Камарго, М. Гимар и др.</p> <p>Тема 4.4. Русский балетный театр конца XVIII – начала XIX в. Балетные театры в России XVIII в.: придворный театр, частный театр Д. Б. Локателли. Создание общедоступного театра в Петербурге. Московский Петровский театр. Крепостные театры. Крепостной театр Шереметьевых.</p> <p>Исполнители в русском балете XVIII в.: Т. Бубликов, Г. Райков, Т. Шлыкова-Гранатова и др.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • владеть навыками пересказа и цитирования книги Ж. Новерра «Письма о танце» и балетах», определением сущности реформ балета XVIII в. и их значения в современном хореографическом искусстве

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
Раздел V. БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР ЭПОХИ РОМАНТИЗМА	
<p>Тема 5.1. Общая характеристика балетного театра эпохи романтизма Общая характеристика романтизма. Романтизм в балетном театре. Обновление идей, тем, сюжетов. Персонажи романтического балета. Появление новых выразительных средств. Новые формы балетного спектакля. Периодизация эпохи романтизма в балетном театре.</p> <p>Тема 5.2. Творчество И. Вальберха Преромантизм в русском балете. Первый русский балетмейстер И. Вальберх. Сентиментализм в балете. Влияние мелодрамы. Балеты И. Вальберха «Новый Вертер», «Бланка, или Брак из отщепенца», «Женщина-казак, или Русские в Германии». Значение деятельности И. Вальберха для развития русского балета.</p> <p>Тема 5.3. Творчество Ш. Дидло Общая характеристика творчества Ш. Дидло. Эволюция от классицизма к романтизму. Ранний период творчества Ш. Дидло в России: балеты «Зефир и Флора», «Амур и Психея». Второй период творчества: балеты «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники», «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов», «Кавказский пленник, или Тень невесты». Неосуществленные замыслы Ш. Дидло. Значение творчества Ш. Дидло для русского и мирового балетного искусства.</p> <p>Тема 5.4. Творчество А. Глушковского Московский балетный театр начала XIX в. Деятельность А. Глушковского. Балеты Глушковского на сюжеты русской литературы: «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника», «Три пояса, или Русская сандрильона», «Черная шаль, или Наказанная неверность». Значение творчества А. Глушковского.</p> <p>Тема 5.5. Общая характеристика балетного театра Италии. Творчество С. Вигано Балетные театры Италии. Создание театра Ла Скала. Деятельность Г. Джойя.</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать общую характеристику эпохи романтизма, его основные направления в России, представителей данного направления, основные выразительные средства исполнения танцев; • знать основы музыкального оформления спектаклей эпохи романтизма просматривать и анализировать балетные спектакли эпохи романтизма, образцы классического наследия, идущие на сценах мира в настоящее время; композиторов; • уметь работать с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; • владеть оценкой явлений хореографического искусства; художественного творчества, популяризировать знания по развитию и сохранению традиций русской танцевальной школы

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>Общая характеристика творчества С. Вигано. Встреча с Л. Бетховеном. Балет Вигано «Творения Прометея». Хореографические драмы: «Отелло», «Весталка», «Титаны». Выразительные средства балетов С. Вигано. Исполнители А. Паллерини, Н. Молинари. Стендаль о С. Вигано. Значение творчества С. Вигано.</p> <p>Тема 5.6. Творчество Ф. Тальони Жизнь и творчество Ф. Тальони. Суть хореографической реформы Тальони. Обновление проблематики, образов, выразительных средств, хореографических форм, структуры балетного спектакля. Балет Тальони «Сильфида». Расцвет романтизма в балетном театре. Симфонический танец в балетах Ф. Тальони.</p> <p>Тема 5.7. Танцовщицы эпохи романтизма Исполнительницы романтических балетов: М. Тальони, Ф. Эльслер, К. Гризи, Л. Гран, Ф. Черитто. Русские романтические танцовщицы: Е. Андреевна, Т. Смирнова. Е. Санковская и др.</p> <p>Тема 5.8. Балет «Жизель» Создатели спектакля: Т. Готье, Ж. Сен-Жорж, А. Адан, Ж. Коралли, Ж. Перро. Истоки замысла. Драматургический анализ сценария, анализ хореографии, образов. Сценическая судьба «Жизели»: смена редакций, философских концепций спектакля. Эволюция образов и проблематики. Исполнители в «Жизели». Просмотр балета и обсуждение балета «Жизель».</p> <p>Тема 5.9. Творчество Ж. Перро Общая характеристика творчества Ж. Перро. Перро-танцовщик. Перро-балетмейстер. Фантастические балеты Перро («Наяда и Рыбак»). Бессюжетные балеты Перро («Па де катр»). Хореографические романтические драмы Перро («Эсмеральда», «Фауст», «Корсар»). Тема «маленького человека». Значение творчества Ж. Перро.</p>	

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
Раздел VI. БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.	
<p>Тема 6.1. Общая характеристика балетного театра второй половины XIX в. Общая характеристика эпохи. Кризис европейского балетного театра. Балеты-феерии. Творчество Л. Манцотти. «Эксцельсиор».</p> <p>Тема 6.2. Творчество А. Сен-Леона Общая характеристика творчества балетмейстера А. Сен-Леона. Проблематика балетов А. Сен-Леона, как отражение духовного кризиса во времена III Империи. А. Сен-Леон, как мастер вариации. Характерный танец в творчестве А. Сен-Леона. Влияние народной хореографии. А. Сен-Леон в России. Балет «Конек-Горбунок». Сценическая судьба балета. Последний балет А. Сен-Леона «Копеллия».</p> <p>Тема 6.3. Творчество М. Петипа. Реформа балетной музыки Общая характеристика творчества балетмейстера М. Петипа. Творчество Петипа как синтез достижений хореографического театра XVIII–XIX вв. Структура балетов Петипа. Хореографические формы, выразительные средства. Развитие традиций в спектаклях Петипа. Ранние балеты. «Дочь фараона» – новая организация балетного спектакля. Встреча с музыкой Ф. Мендельсона, Л. Делиба. Симфонизация танца в балетах М. Петипа. Балет «Баядерка».</p> <p>Проблема балетной музыки. Балетная музыка XIX в. Творчество Л. Герольда, Ж. Шнейцгоффера, А. Адана, Ц. Пуни, Л. Минкуса, П. Гертеля. Накануне реформы. Творчество Л. Делиба. Сущность музыкальной реформы П. И. Чайковского.</p> <p>Композиторы-симфонисты в балетном театре после П. Чайковского: А. Глазунов, И. Стравинский, С. Прокофьев, Б. Тищенко и др.</p> <p>Творческое содружество М. Петипа и П. Чайковского. Хореографическое воплощение симфонической музыки в балетах Петипа. «Спящая красавица». Балеты М. Петипа на музыку А. Глазунова: «Раймонда», одноактные балеты. Эстетика творчества М. Петипа, Е. Вазем, К. Брианца, П. Линьяни и др. Просмотр и анализ балета.</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать творчество балетмейстеров второй половины XIX века, классические балеты композиторов-симфонистов П. Чайковского, А. Глазунова, выразительные средства, структуру и формы балетов академизма; • уметь подготовить отчет, конспекты по самостоятельной работе, используя литературу, видеоматериалы, другие информационные ресурсы; • владеть оценкой явлений хореографического искусства; художественного творчества, популяризировать знания по развитию и сохранению традиций русской танцевальной школы

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>Тема 6.4. Творчество Л. Иванова Общая характеристика творчества балетмейстера Л. Иванова. Симфонизация характерного танца. «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь». «Венгерская рапсодия» на музыку Ф. Листа. «Щелкунчик». Анализ балета Л. Иванова.</p> <p>Тема 6.5. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» Сценическая судьба балета П. Чайковского «Щелкунчик»: постановки А. Горского, Ф. Лопухова, В. Вайнонена, Ю. Григоровича, И. Чернышева. Просмотр и анализ балета.</p> <p>Тема 6.6. Балет «Лебединое озеро» Балет П. Чайковского «Лебединое озеро» в Москве в постановке В. Рейзингера. Петербургская постановка Л. Иванова и М. Петипа. Сценическая судьба: редакции А. Горского, А. Вагановой, В. Бурмейстера, Ф. Лопухова, Ю. Григоровича, Н. Боярчикова. Просмотр и анализ балета</p>	
Раздел VII. БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР НАЧАЛА XX в.	
<p>Тема 7.1. Зарождение и становление танца «модерн» Общая характеристика эпохи. Усугубление кризиса европейского балета. Зарождение танца «модерн». Танец «модерн» в США. Творчество А. Дункан, Р. Сен-Дени, М. Грехем. Танец «модерн» в Германии. Творчество Р. Лабана, М. Вигман, К. Йосса.</p> <p>Тема 7.2. Общая характеристика русского балета начала XX в. Общая характеристика эпохи. Балетный театр на рубеже веков. Новое поколение исполнителей: А. Павлова, Т. Карсавина, О. Преображенская, Ю. Седова, В. Нижинский, Е. Гельцер, В. Тихомиров, М. Мордкин, С. Федорова и др. Педагогическая деятельность, Н. Легата, Э. Чекетти. Балетмейстеры-новаторы М. Фокин, А. Горский.</p> <p>Тема 7.3. Творчество А. Горского Общая характеристика творчества балетмейстера А. Горского. Отношение Горского к классическому наследию. Балет «Дон-Кихот». Мимодрамы Горского: «Дочь Гудулы»,</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать общую характеристику эпохи, усугубление кризиса европейского балета, зарождение танца «модерн» новое поколение исполнителей; творчество балетмейстеров начала XX в. – М. Фокина, А. Горского и др.; • уметь анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии; • уметь создавать соответствующие компьютерные базы данных о различных видах хореографии, художественного творчества и культурной деятельности;

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>«Саламбо». Черты натурализма и экспрессионизма в балетном театре. Одноактные балеты Горского: «Любовь быстра», «Шубертиана». На пути к созданию нового сценического жанра: «Пятая симфония» А. Глазунова. Значение творческих исканий А. Горского.</p> <p>Тема 7.4. Творчество М. Фокина</p> <p>Общая характеристика творчества балетмейстера М. Фокина. Фокин-реформатор. Истоки реформы Фокина: симфонизация танца у М. Петипа и Л. Иванова, творчество А. Дункан, влияние МХАТа. Сущность реформы Фокина: обновление структуры одноактных балетов, хореоформ, выразительных средств, обращение к симфонической музыке, роль сценографии. Черты неоромантизма и импрессионизма в балетном театре. Миниатюра «Умиравший лебедь». Бессюжетный балет «Шопениана». Первые балеты Фокина: «Эвника», «Павильон Армиды». Постановки Фокина для «Русских сезонов» в Париже. Балеты на музыку И. Стравинского: «Жар-Птица», «Петрушка». Книга М. Фокина «Против течения». Эстетические взгляды Фокина. Борьба за утверждение художественных идеалов. Развитие реформаторских исканий Фокина. Значение творчества М. Фокина.</p> <p>Преемники и последователи Фокина – П. Андреев, Б. Романов, В. Нижинский. Общая характеристика творчества В. Нижинского. Балет «Весна священная».</p> <p>Тема 7.5. «Русские сезоны» в Париже и возрождение зарубежного балета</p> <p>Значение «Русских сезонов» для возрождения зарубежного балета. Реорганизация «Русских сезонов» в «Русский балет» С. Дягилева. Возникновение частных трупп под руководством выходцев из России. Частные труппы А. Павловой, М. Мордкина, И. Рубинштейн. Деятельность бывших участников «Русского балета» С. Дягилева: Л. Мясина, С. Лифаря, Дж. Баланчина.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • владеть приобретенными знаниями для популяризации хореографического искусства и художественного творчества; выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, композиции, организовывать хореографические конкурсы, фестивали

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>Создание балетных трупп в Америке М. Мордкиным и Дж. Баланчиным. Возрождение балета в Англии и деятельность Н. де Валуа. Возрождение балета парижской оперы и деятельность С. Лифаря. Просмотр балетов «Шопениана», «Видение розы», «Послеполуденный отдых фавна». Анализ</p>	
Раздел VIII. СОВЕТСКИЙ БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР	
<p>Тема 8.1. Основные этапы развития советского балетного театра Периодизация в развитии советского балетного театра. Обновление идей, тем, сюжетов. Расширение жанров балетных спектаклей. Появление новых форм хореографического искусства: эстрадный танец, ансамбли народного танца, ансамбли классического танца. Становление советского балетоведения. Выдающиеся советские историки и критики балетного театра: А. Гвоздев, И. Соллертинский, Б. Асафьев, В. Ивинг, Ю. Слонимский, В. Красовская, В. Ванслов, Б. Львов-Анохин, Н. Эльяш, Е. Суриц, П. Карп, Г. Добровольская и др. Общая характеристика балетного театра 20-х гг. Общая характеристика эпохи. Постановления партии и правительства по вопросам искусства. Резолюция ЦК РКП(б) о Пролеткультах. Балетный театр в эпоху революции и гражданской войны. Новый зритель. Необходимость обновления содержания и форм хореографического искусства. Искания в балетном театре 20-х гг. А. Горский – первый советский балетмейстер.</p> <p>Тема 8.2. Творчество К. Голейзовского Общая характеристика творчества балетмейстера К. Голейзовского. Создание ансамбля «Московский камерный балет». Постановки в Большом театре «Иосиф Прекрасный», «Смерч», «Половецкие пляски», «Лейли и Меджнун», «Скрябиниана». Литературное наследие К. Голейзовского: «Образы русской народной хореографии», «Мгновения», «Жизнь и творчество» (Статьи. Воспоминания. Документы). Значение творческой деятельности К. Голейзовского.</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать периодизацию в развитии советского балетного театра; обновление идей, тем, сюжетов; расширение жанров балетных спектаклей; появление новых форм хореографического искусства; • знать выдающихся советских историков и критиков советского балетного театра, балетмейстеров, исполнителей, педагогов; • уметь анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии; • владеть приобретенными знаниями для популяризации хореографического искусства и художественного творчества; выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, композиции, организовывать хореографические конкурсы, фестивали

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>Тема 8.3. Творчество Ф. Лопухова Общая характеристика творчества балетмейстера Ф. Лопухова. Спектакли 20-х гг. Создание новой формы сценической хореографии – танцсимфонии. Танцсимфония «Величие мироздания». Синтетические спектакли Лопухова: «Ночь на Лысой горе», «Байка». Симфонические балеты Лопухова: «Пульчинелла», «Ледяная дева». Создание балетной труппы при Малом оперном театре. Хореографические драмы и комедии Лопухова: «Крепостная балерина», «Светлый ручей».</p> <p>Литературное наследие Ф. Лопухова. Книги «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровения». Эстетические взгляды Лопухова. Проблема содержательности в хореографическом искусстве. Проблема взаимосвязи музыки и хореографии. Значение теоретического наследия и творческой деятельности Ф. Лопухова.</p> <p>Тема 8.4. Общая характеристика балетного театра 30-х гг. Общая характеристика 30-х гг. Постановления партии и правительства по вопросам искусства. Постановление ЦК ВКП (б) о перестройке литературно-художественных организаций (23 апреля 1932 г.) Общая характеристика советского балета 30-х гг.</p> <p>Утверждение жанра хореодрамы, его характерные черты. Контакт с режиссерами драматических театров – С. Радловым, Э. Капланом, В. Соловьевым и др. Освоение балетным театром социальной проблематики. Интерес к народно-характерному танцу.</p> <p>Тема 8.5. Советская хореографическая школа Общая характеристика творчества А. Вагановой. Ваганова-педагог. Черты педагогического метода. Ученицы Вагановой: О. Мунгалова, М. Семенова, Г. Уланова, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, А. Шелест, И. Колпакова, А. Осипенко и др.</p> <p>Педагоги мужского танца: В. Пономарев, Н. Тарасов, А. Ермолаев, А. Пушкин. Тан-</p>	

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>цовщики советской школы: А. Мессерер, М. Габович, А. Ермолаев, В. Чабукиани, К. Сергеев и др.</p> <p>Советские учебники классического и характерного танца.</p> <p>Тема 8.6. Творчество Р. Захарова</p> <p>Общая характеристика творчества балетмейстера Р. Захарова. Утверждение эстетики хореодрамы. Проблема воплощения литературных шедевров на балетной сцене. Балеты «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», «Медный всадник».</p> <p>Литературное наследие Р. Захарова: книги «Искусство балетмейстера», «Записки балетмейстера», «Слово о танце», «Сочинение танца». Эстетические взгляды балетмейстера. Значение творчества Р. Захарова</p> <p>Теме 8.7. Творчество Л. Лавровского</p> <p>Общая характеристика творчества балетмейстера Л. Лавровского. Ранние балеты: «Фадетта», «Катарина». Освоение принципов хореодрамы. Балет «Ромео и Джульетта». Последние балеты Лавровского: «Паганини», «Классическая симфония». Литературное наследие Л. Лавровского. Значение творчества Л. Лавровского.</p> <p>Тема 8.8. Формирование и становление балетных театров союзных и автономных республик</p> <p>Балетные труппы в театрах оперы и балета союзных и автономных республик. Укрепление трупп ранее существовавших театров в Тбилиси, Киеве. Освоение современного репертуара. Создание балетных трупп при вновь открытых театрах оперы и балета в Баку, Ереване, Минске, Фрунзе, Казани, Уфе и др. Освоение классического и современного репертуара. Подготовка кадров. Декады национального искусства в Москве. Создание оригинальных балетов. Творчество балетмейстеров В. Вайнонена, В. Чабукиани. Балеты «Пламя Парижа», «Сердце гор», «Лауренсия».</p>	

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>Тема 8.9. Советский балетный театр в годы Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет</p> <p>Большой театр Союза ССР в годы Великой Отечественной войны. Концертная деятельность артистов балета Москвы и Ленинграда на отечественных фронтах, в госпиталях и в эвакуации. Работа Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова в Перми. Сохранение и обогащение репертуара. Премьера балета Н. Анисимовой «Гаянэ». Деятельность Ленинградского Малого театра оперы и балета в Оренбурге. Работа Ленинградского и Московского хореографических училищ в условиях эвакуации.</p> <p>Общая характеристика послевоенных лет. Постановление партии и правительства по вопросам искусства. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров о Ленинских премиях за наиболее выдающиеся работы в области науки, техники, литературы и искусства (1956).</p> <p>Советский балетный театр послевоенных лет. Обращение к сказочной сюжетике. «Золушка» в постановке Р. Захарова и К. Сергеева. «Весенняя сказка» Ф. Лопухина. «Семь красавиц» П. Гусева. Общая характеристика творчества В. Варковицкого, Б. Фенстера, К. Сергеева. Утверждение принципов хореодрамы. Балеты «Юность», «Мнимый жених», «Сорок первый», «Тропою грома».</p> <p>Тема 8.10. Советский балетный театр 60–70-х гг.</p> <p>Общая характеристика периода. Постановление ЦК КПСС о литературно-художественной критике (1972) и о работе с творческой молодежью (1976).</p> <p>Характерные черты балетного театра 60–70-х гг.: децентрализация развития балетного театра, активное обращение хореографов к шедеврам русской и мировой классической литературы, попытки обновления форм и расширения жанров балетных спектаклей, новое прочтение классических музыкальных партитур.</p>	

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>Выдающиеся исполнители последних десятилетий: творчество М. Плисецкой, Е. Максимовой, Н. Сорокиной, Н. Бессмертной, И. Колпаковой, А. Осипенко, А. Макарова, Б. Брегвадзе, Ю. Соловьева, В. Васильева, Ю. Владимировича и др. Открытие балетмейстерских отделений при ГИТИСе и Ленинградской консерватории.</p> <p>Всесоюзные и международные конкурсы артистов балета и балетмейстеров.</p> <p>Создание ансамблей классического балета.</p> <p>Тема 8.11. Творчество Л. Яacobсона</p> <p>Общая характеристика творчества Л. Яacobсона. Сказочные балеты: «Сольвейг», «Шурале». Использование народно-характерного танца. Историческая тема в балете «Спартак». Обновление выразительных средств. Жанр миниатюры на балетной сцене. «Хореографические миниатюры» Яacobсона. Обращение к литературным шедеврам В. Маяковского (хореографический плакат «Клоп») и А. Блока (балет «Двенадцать»). Постановки Яacobсона в ансамбле «Хореографические миниатюры».</p> <p>Значение творчества Л. Яacobсона.</p> <p>Тема 8.12. Творчество Ю. Григоровича</p> <p>Общая характеристика творчества Ю. Григоровича. Обновление эстетики сюжетного балета. «Каменный цветок». Влияние народного танца. Жанр героического балета: «Спартак». Жанр философско-психологической драмы в балете «Легенда о любви». Жанр исторического балета: «Иван Грозный». Балеты на современные сюжеты: «Ангара», «Золотой век». Эстетические взгляды Григоровича. Значение творчества Ю. Григоровича.</p> <p>Тема 8.13. Творчество И. Бельского, О. Виноградова, Н. Боярчикова</p> <p>Общая характеристика творчества балетмейстера И. Вельского. Обновление эстетики сюжетного балета. «Берег надежды». Возрождение жанра танцсимфонии. Танцсимфонии на музыку Д. Шостаковича: «Ленинградская симфония», «Одиннадцатая симфония»</p>	

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>(«1905 год»). Проблема публицистичности в балетном театре.</p> <p>Общая характеристика творчества О. Виноградова. Работа Виноградова в Новосибирске. Новое прочтение классических партитур: «Ромео и Джульетта», «Золушка». Ленинградские премьеры Виноградова: «Лиза и Колен», «Ярославна», «Ревизор», «Броненосец «Потемкин».</p> <p>Общая характеристика творчества Н. Боярчикова. Работа Боярчикова в Перми. «Ромео и Джульетта». «Орфей и Эвридика» (на музыку рок-оперы А. Журбина). Балетные версии шедевров литературы: «Три карты», «Царь Борис». Работы в Ленинградском Малом театре оперы и балета: «Три мушкетера», «Разбойники», «Макбет» (на музыку Ш. Каллоша). «Женитьба».</p> <p>Тема 8.14. Балетные театры России 70–90-х гг.</p> <p>Появление новых спектаклей в разных городах России. Создание оригинального репертуара. Поиски новых жанров в балетном театре Творчество И. Чернышева в Куйбышеве. Программный двухактный балет «Помните!». Творчество Ан. Дементьева в Саратове. Балет-оратория «Александр Невский» (на музыку С. Прокофьева), рок-балет «Юнона и Авось» (на музыку рок-оперы А. Рыбникова).</p> <p>Тема 8.15. Советские ансамбли классического танца</p> <p>Создание ансамблей классического танца. Ленинградский ансамбль «Хореографические миниатюры». Последние постановки Л. Якобсона. Искания молодых хореографов. Ленинградская труппа «Театр современного балета» под руководством Б. Эйфмана. Балеты Эйфмана: «Идиот», «Двухголосие», «Безумный день», «Легенда», «Двенадцатая ночь», «Подпоручик Ромашов». Московская труппа «Московский камерный балет». Творчество Н. Касаткиной и В. Василева. Балеты «Ромео и Джульетта», «Сотворение мира» и др. Труппа «Молодой балет Алма-Аты». Творчество Б. Аюханова. Балеты «Казахские сувениры», «Татьяна Ларина» и др.</p>	

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
<p>Тема 8.16. Русский балетный театр на современном этапе развития</p> <p>Русский балетный театр (80-х гг. – начало XXI в.). Балетмейстерские работы выдающихся исполнителей: балеты М. Плисецкой: «Анна Каренина» (в соавторстве с Н. Роженко и В. Головановым), «Чайка», «Дама с собачкой». Балеты В. Васильева «Икар», балетмейстеров: Л. Лебедева, А. Полубенцева, Н. Волковой в Ленинграде, Д. Брянцева в Москве, В. Салимбаева в Перми, А. Бадрака в Горьком и др.</p> <p>Значительная роль историко-революционной и военной тематики. Балеты «Броненосец “Потемкин”» О. Виноградова, «Летят журавли» Ю. Петухова в Ленинграде. «Оптимистическая трагедия» Д. Брянцева в Москве, «Комиссар» Ал. Дементьева в Свердловске и др.</p>	
Раздел IX. СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ БАЛЕТ	
<p>Тема 9.1. Зарубежный балетный театр на современном этапе</p> <p>Творчество Дж. Баланчина. Балеты: «Серенада», «Хрустальный дворец» и др. Творчество Р. Пети. Балет «Собор Парижской богоматери». Творчество Д. Крепко. Балеты: «Укрощение строптивой», «Евгений Онегин». Творчество М. Бежара. Балеты: «Девятая симфония» на музыку Л. Бетховена, «Ромео и Джульетта» на музыку Г. Берлиоза, «Жар-Птица», «Весна священная» и др. Творчество Д. Ноймайера. Балет «Сон в летнюю ночь»</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать творчество зарубежных балетмейстеров на современном этапе; • уметь анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии; • владеть оценкой явлений хореографического искусства; художественного творчества; • владеть разработкой и осуществлением проектов и программ по сохранению традиций мировой и российской хореографической школы

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
Раздел X. АНСАМБЛИ НАРОДНОГО ТАНЦА	
<p>Тема 10.1. Народный танец в современной жизни Современный танцевальный фольклор. Проблемы собирания танцевального фольклора, записи танца, сценической обработки. Анализ народной хореографии: условия жизни и быта народа, географическая среда, нравы и обычаи, особенности одежды; танцевальные жанры, этимология движений, сюжеты и темы, содержание танца. Анализ танцевальных программ: сквозные темы программы, сочетание сюжетных и бессюжетных номеров, соблюдение принципа контрастности, драматургия в организации концерта, проблематика концерта.</p> <p>Тема 10.2. Государственный ансамбль народного танца России Общая характеристика творчества И. Моисеева. Зарождение ансамбля. Эволюция репертуара. Анализ программ. Ансамбль на современном этапе. Эстетические взгляды И. Моисеева.</p> <p>Тема 10.3. Ансамбли русского народного танца Хореографический ансамбль «Березка». Творчество Н. Надеждиной. «Красноярский ансамбль народного танца». Творчество М. Годенко. Хореографические коллективы в ансамблях песни и пляски, русских хорах. Хореографический ансамбль хора им. Пятницкого. Творчество Т. Устиновой. Танцевальная группа Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. Александра.</p> <p>Тема 10.4. Ансамбли народного танца союзных и автономных республик Ансамбль народного танца УССР. Творчество П. Вирского. Ансамбль народного танца Грузинской ССР. Творчество Н. Рамишвили и И. Сухишвили. Ансамбли «Бахор», «Летува», «Жок», «Эргырон» и др. Самодеятельные ансамбли народного танца</p>	<p>Формируемые компетенции: (ОК-24), (ОК-7), (ОК-8), (ПК-3), (ПК-19), (ПК-35), (ПК-38), (ПК-42).</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать современный танцевальный фольклор, проблемы его собирания, записи, сценической обработки; анализ танцевальных программ хореографических ансамблей, анализ народной хореографии; • знать творчество ансамблей народно-сценического и русского танца России, автономных республик, деятельность выдающихся балетмейстеров; • уметь анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров народного танца; • уметь организовать концерт, определить его драматургию; • владеть составлением концертных программ ансамблей народного танца, танцевальных групп русских народных хоров

2. УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Методические указания и путеводитель по литературе для изучения теоретического материала

Основу учебной дисциплины «Хореографическое искусство: история хореографического искусства» составляет теоретическая часть, краткое описание жизни и творчества выдающихся хореографов и балетмейстеров, деятельность которых определяла развитие профессионального искусства, анализ их наиболее значительных работ.

Характеристика исторических этапов, особенности хореографической педагогики, критические материалы на основных деятелей и их произведения освещаются в обзорных лекциях, предваряющих изучение каждого периода. Исполнительское искусство рассматривается преимущественно в связи с участием танцовщиков в широко известных, популярных постановках.

Наряду с историческим материалом о фольклорном и историко-бытовом танце, о деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов народно-сценического танца, значительное место отводится теоретическим вопросам истории зарубежного, русского, советского балета, вопросам анализа хореографии балетов.

Важные явления в культурной и художественной жизни – достижения литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, эстетической мысли – даются в тесной связи с социальными и политическими событиями эпохи. Основное внимание в лекциях уделяется обзору и анализу явлений хореографического искусства (состоянию народного и историко-бытового танца, главным тенденциям развития балетного театра и т. п.).

При анализе творчества балетмейстера рассматриваются следующие аспекты: характеристика эпохи, школа и учителя, исполнительская деятельность, балетмейстерский дебют, основные сочинения, эволюция творчества, анализ спектаклей, эстетика творчества балетмейстера (выбор сюжетов, проблематика, особенности построения сценариев, используемые хореографические формы, средства выражения, ведущая тема, традиции и новаторство в творчестве), педагогическая деятельность, литературное наследие, теоретические взгляды.

Исторический материал в его общекультурном и хореографическом аспектах, излагается в сопоставлении с практикой современного балетного театра. Такая практика дает возможность выявить наличие в спектаклях современного театра зародившихся в прошлом традиций, отметить их обогащение или обновление, проанализировать причины стабильности традиции или ее утраты.

Чтение курса «Хореографическое искусство: история хореографического искусства» – процесс творческий, так как программа фиксирует лишь основные вехи развития хореографии, допуская вариативность изложения и расположения материала. Так, место семинаров в курсе определяется педагогом: семинар может следовать сразу же за вводной лекцией или заключать (обобщать) общую тему.

Раздел 1. Происхождение и виды хореографического искусства

Теоретический материал по данному разделу в достаточном объеме содержится в книге известного журналиста, драматурга, искусствоведа С. Н. Худекова «Всеобщая история танца» [7, с. 11–220]. В указанном издании имеются необходимые сведения о происхождении танца начиная с времен храмовых ритуалов Древнего Египта, Вавилона, Китая, Индии, Греции. Погружаясь вслед за ритмичностью античных праздников и традиций в средневековые пляски св. Витта, стремительно взлетая в эпоху Возрождения, танец писал свою историю непревзойденной пластики. Книга насыщена рисунками древних танцев, иллюстрациями. Образы греческих танцев (священных, пиррических, сценических, общественных, лирических, домашних, их названия, техника исполнения) подробно описаны в главе «Греческая хореография» [7, с. 98–209].

Особое внимание следует обратить на главу «Влияние греческой мифологии на хореографию», в которой говорится о мифологии как источнике философских систем, творчества музыкантов, певцов, поэтов, скульпторов, живописцев, балетмейстеров всех последующих веков.

Темы огромного количества балетов были взяты из мифологии Древней Греции: «Ацис и Галатя», «Медея и Ясон», «Суд Париса», «Дафнис и Хлоя» и др. Многие знаменитые исполнительницы обращались к искусству танца Античности: Г. Гамильтон, М. Тальони, В. Цукки, А. Дункан, В. Фокина. Возрождение античного мифа, его стилизованной хореографии определило богатые перспективы танца будущего.

Раздел 2. Введение в балетоведение

В цикле лекций «Введение в балетоведение» рассматриваются основные понятия сценарной, музыкальной и хореографической драматургии, структура хореографических форм, классификация выразительных средств. В них даются образцы анализа балетов, характеризуются принципы разбора творчества балетмейстеров и исполнителей, определяются компоненты балетного спектакля. Наиболее информативными являются аналитические материалы В. Ванслова в книге «Статьи о балете» [15].

Основные понятия балетоведения даны в разделе 1 «О специфике балета»: балет как синтетическое искусство, взаимосвязь музыки и хореографии в балетном спектакле, его изобразительное оформление [15, с. 7–78].

В очерках истории и теории С. В. Катоновой «Музыка советского балета» освещаются методы анализа балетов, принципы разбора творчества балетмейстеров, композиторов, исполнителей. Рассматривается структура балетов современной крупной формы: «Сотворение мира», «Спартак», «Легенда о любви». Определяются закономерности развития симфонической формы балетных спектаклей [22].

В многочисленных трудах В. М. Красовской заложены основы изучения истории русского классического и советского балетного театра. В ее учебном пособии «История русского балета» содержатся сведения о русском балетном театре, от возникновения до начала XX века. Рассматривается творческая деятельность балетмейстеров и анализ их работ в рассматриваемый период, которая определила развитие профессионального искусства. Освещаются важные явления в культурной и художественной жизни – достижения литературы, музыки, театра, изобразительного и хореографического искусства в тесной связи с социальными и политическими событиями эпохи [23].

Раздел 3. Зарождение балетного театра

Первоначальные сведения о зарождении западноевропейского балетного театра содержатся в книге В. М. Красовской «Западноевропейский балетный театр» [25] и учебном пособии В. Н. Торгашова «Теория и история хореографического искусства» [37]. В этих изданиях рассматриваются проблемы становления, развития и формирования культуры пластической выразительности в историческом аспекте. Издания содержат ма-

териал, касающийся наиболее важных моментов истории сценического балетного искусства.

Теоретическое и историческое изучение процесса становления балетного театра и хореографического образования в России подробно представлено в учебном пособии Ю. А. Бахрушина «История русского балета» [10, с. 7–70], а также в материалах книги В. М. Красовской «Русский балетный театр от возникновения до середины XIX в.» [24].

Раздел 4. Балетный театр XVIII века

Теоретический материал по данному разделу представлен изданием К. Блазис «Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы» [2]; в учебном пособии М. В. Васильевой-Рождественской «Историко-бытовой танец» [16]; в книгах В. М. Красовской «Западноевропейский балетный театр, очерки истории. Эпоха Новерра» [25] В. М. Пасютинской «Волшебный мир танца» [30, с. 13–23].

В них дана общая характеристика балетного театра Франции и России XVIII века. Прослеживается зарождение действенного балета и дано определение балета как самостоятельного театрального жанра. Представлено литературное наследие Ж. Ж. Новерра в области хореографии. Рассказывается о творчестве знаменитых балетмейстеров – родоначальников драматического и комедийного балета Ф. Гильфердинге, Г. Анджелини, Ж. Добервале.

Раздел 5. Балетный театр эпохи романтизма

Информацию по танцевальному искусству преромантизма в Италии и Франции, эволюции танцевальных форм от классицизма к романтизму, творчестве С. Вигано и его драматических балетах можно найти в книге В. М. Красовской «Западноевропейский балетный театр, очерки истории. Преромантизм» [26].

Характеристика эпохи романтизма, его основных направлений в России, деятельность представителей данного направления, основных выразительных средств исполнения, проблемы музыкального оформления спектаклей подробно рассматриваются в учебном пособии В. М. Красовской «История русского балета» [23, с. 60–92].

Суть хореографической реформы Ф. Тальони: обновление тематики балетов, образов, танцевальных выразительных средств, описывается в учебном пособии Ю. А. Бахрушина «История русского балета» [10]. Обратившись к указанному изданию можно получить также сведения о романтическом танце М. Тальони, Ф. Эльслер, К. Гризи. Л. Гран, русских танцовщиц Е. Санковской, Е. Андрияновой, Т. Смирновой и др. [10, с. 70–89].

Раздел 6. Балетный театр второй половины XIX в.

О тенденциях развития балетного театра эпохи академизма второй половины XIX в., творчестве балетмейстеров, композиторов-симфонистов, выразительных средствах, структуре и форме балетов содержится материал в учебном пособии В. Н Торгашова «Теория и история хореографического искусства» [37, с. 276–291].

В главе 6 «Русский сценический танец второй половины XIX в.» характеризуется новаторство творчества балетмейстера Петербургской сцены Сен-Леона, методика подготовки танцовщиков, объясняются причины кризиса русского балета. Рождение симфонического балета связано с приходом в этот жанр композиторов П. Чайковского, А. Глазунова. Творчество М. Петипа, Л. Иванова представлено как синтез достижений хореографического театра второй половины XIX века. Рассматривается новый этап в развитии русской школы классического танца [37].

Дополнительную информацию можно найти в мемуарах М. Петипа «Материалы, воспоминания, статьи» [31].

Раздел 7. Балетный театр начала XX в.

Основная информация по данному разделу содержится в учебном пособии В. М. Красовской: «История русского балета» [23, с. 161–213]. В части 3 «В начале XX в.» рассматривается общая характеристика эпохи, особенности творческого почерка балетмейстеров-реформистов М. Фокина и А. Горского, стилистики балетных спектаклей, постановочных методов, их отношения к классическому наследию. Определяется сущность реформ М. Фокина: обновление структуры одноактного балета, обращение к симфонической музыке, роль сценографии в балетном спектакле. В главе 6-й показано значение «Русских сезонов» и их роль в развитии мирового хореографического искусства [23, с. 211–213].

Раздел 8. Советский балетный театр XX в.

Этапы становления и развития советского балетного театра, формирование его репертуара, творчество советских балетмейстеров и исполнителей подробно представлены в учебнике под редакцией В. М. Красовской «Советский балетный театр» [27]. В книге, созданной коллективом авторов Института истории искусств и Института театра, музыки и кинематографии, следует обратить внимание на основные периоды истории советского театра.

В статье Е. Суриц «Начало пути» повествуется о балете Москвы и Ленинграда в 1917–1927 гг. [27, с. 7–106].

Теоретические материалы Н. Черновой рассказывают о балете 1930–1940 гг., Н. Шереметьевской о молодых советских театрах, В. М. Красовской о балетном искусстве и его проблемах в 1950–1960 гг. и т. д. [27].

О традициях и новаторстве в балетах современных балетмейстеров рассказывается в книге В. Ванслова «Статьи о балете» (раздел 2. «Традиции и новаторство») [15, с. 167–190].

В работе критика, историка, педагога, сценариста Ю. Слонимского рассказывается о великих мастерах танца советского периода балетного искусства В. Вайнонене, В. Чабукиани, Л. Лавровском, Р. Захарове, Ф. Лопухове и др. Представлены фотографии сцен из балетов различных театров [33].

Книга Ф. В. Лопухова «Хореографические откровенности» охватывает более узкий круг проблем, но каждая из них получает всестороннее, глубокое освещение. Например: «...каждое движение имеет собственную значимость и мысль, имеет свое содержание и образность» [28]. В работе предлагается новый принцип анализа балетного спектакля, закономерности хореографической композиции, анализ различных балетных амплуа танцовщиков [28].

Раздел 9. Современный зарубежный балет

Теоретический и иллюстративный материал по данному разделу содержится в книге С. И. Дубковой «Жар птица» [3]. Здесь представлено творчество французского балетмейстера Р. Пети, либретто и анализ балетов, ведущие исполнители. Морис Бежар и его труппа «Балет XX века»

определяют искусство современной хореографии, его стили и направления в постановках «Воспоминания о Ленинграде», «Сон в летнюю ночь», «Укрощение строптивой», «Красавица в боа», «Чужой», «Орфей», «Пульчинелла», «Весна священная», «9-я симфония Л. Бетховена», «Болеро» и др. Подробно освещается творчество балетмейстера Гамбургского балета, мастера авангардного танца Д. Ноймайера, рассказывается о его балетах в стиле модерн: «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Дафнис и Хлоя», «Иллюзия как «Лебединое озеро» и др. [3, с. 308–335].

Дополнительные сведения о современном зарубежном балете и его представителях можно найти в интернет-ресурсах, в частности в книге В. Пасютинской «Путешествие в мир танца» [43].

Раздел 10. Ансамбли народного танца

Первоначальные сведения о тенденциях развития народно-сценического танца, о создании ансамблей народно-сценического и русского танца в нашей стране и за рубежом можно получить из учебных пособий Т. С. Ткаченко: ч. 1. «Народный танец» [35], ч. 2. «Народные танцы» [36].

В книгах Т. С. Ткаченко знакомит с танцами европейских стран, описывает наиболее интересные танцы из репертуара хореографических ансамблей. К танцам прилагается описание национальных костюмов и музыкальное сопровождение.

Сведения о современном танцевальном фольклоре, проблемах его собирания, записи и сценической обработки; анализ танцевальных программ хореографических ансамблей и народной хореографии можно получить из учебного пособия В. Е. Баглай «Этническая хореография народов мира», рекомендуемом в списке основной литературы [1].

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Описание семинарских занятий

Тема 1. Введение в балетоведение (8 часов)

Цель: формирование знаний в области истоков танцевального искусства, характеристика видов хореографического искусства в современной культуре, формирование основ анализа основных компонентов балетного спектакля.

Вопросы:

1. Происхождение танца.
2. Танец в культуре древних цивилизаций Египта, Индии, Древней Греции, Древнего Рима.
3. Танец в эпоху Средневековья, Возрождения.
4. Основные виды хореографического искусства в современной культуре.
5. Балет как вид музыкального театра. История балета как процесс.
6. Выразительные средства и хореографические формы балетного спектакля.
7. Анализ балетного спектакля.

Задания для самостоятельной работы:

1. Составить конспект по вопросам семинарского занятия, используя словари и электронно-информационные ресурсы.
2. Просмотреть и проанализировать балетный спектакль «Антоний и Клеопатра» Э. Лазарева в постановке И. Чернышева.

Литература: 2, 10, 22, 23, 24.

Тема 2. Народные истоки русского балетного театра (4 часа)

Цель: изучение русских национальных традиций создания балетного театра в России, анализ основных вех в истории хореографического образования.

Вопросы:

1. Народные истоки русского балета: игрища, хороводы.
2. Искусство скоморохов.
3. Влияние западноевропейского музыкального театра на развитие русского балетного театра
4. Хореография в России в эпоху Петра I. Ассамблеи.
5. Начало хореографического обучения в России.

Задания для самостоятельной работы:

1. Составить конспект по вопросам семинарского занятия, используя словари и электронно-информационные ресурсы.
2. Просмотреть и проанализировать фрагменты балетов «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Петрушка», «Жар птица» И. Стравинского.

Литература: 10, 19.

Тема 3. Книга «Письма о танце и балетах» Ж. Ж. Новерра» (2 часа)

Цель: проблемное дискуссионное обсуждение вопросов, связанных с практической и теоретической деятельностью хореографа-реформатора XIII в. Ж. Ж. Новерра, значение его «Писем» для современной хореографической культуры.

Вопросы:

1. Сущность реформ Ж. Ж. Новерра.
2. Действенные балеты Ж. Ж. Новерра.
3. Ж. Ж. Новерр «Письма о танце и балетах».
4. Ж. Ж. Новерр о связи искусства хореографии с действительностью.
5. Ж. Ж. Новерр о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о воспитании танцовщиков, о работе балетмейстера.

Задания для самостоятельной работы:

1. Законспектировать либретто балета Ж. Ж. Новерра «Медея и Язон».
2. Подготовить тезисы из книги Ж. Ж. Новерра «Письма о танце и балетах» по вопросу о реформах западноевропейского балетного театра.
4. Составить план работы по созданию портфолио по одной из тем истории хореографического искусства.

Литература: 25, 31, 42.

Тема 4. Русский крепостной балетный театр (2 часа)

Цель: формирование знаний о создании балетных театров в России XVII–XIX вв., об особенностях исполнительского искусства, выразительных средствах первых мастеров танца XVIII в.

Вопросы:

1. Русский балетный театр конца XVIII – начала XIX в.
2. Придворный театр, частный театр.
3. Мифологическая тематика балетов придворного театра.
4. Создание общедоступного театра в Петербурге. Петровский театр.
5. Крепостные театры.
6. Исполнители в русском балете XVIII в.: Т. Бубликов, Г. Райков, Т. Шлыкова-Гранатова и др.

Задания для самостоятельной работы:

1. Составить краткий конспект по вопросам плана семинарского занятия.

2. Просмотреть художественный фильм «Крепостная актриса», используя интернет-ресурсы.

3. Просмотреть и проанализировать балет Ж. Доберваля «Тщетная предосторожность» (видеофонд учебно-методического кабинета института хореографии КемГУКИ).

Литература: 23, 24.

Тема 5. Ш. Дидло и Петербургская сцена (2 часа)

Цель: формирование знаний и оценка деятельности представителей хореографического искусства по созданию и сохранению традиций русской танцевальной школы.

Вопросы:

1. Общая характеристика творчества Ш. Дидло в России.
2. Эволюция Ш. Дидло от эпохи классицизма к романтизму.
3. Ранний период творчества Ш. Дидло в России: балеты «Зефир и Флора», «Амур и Психея».
4. Второй период творчества Ш. Дидло: балеты «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники», «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов», «Кавказский пленник, или Тень невесты».
5. Неосуществленные замыслы Ш. Дидло.
6. Значение творчества Ш. Дидло для русского и мирового балетного искусства.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить глоссарий по разделу «балет», используя интернет-ресурсы и др. информационные источники.
2. Законспектировать либретто балета Ш. Дидло «Кавказский пленник».

Литература: 10, 24.

Тема 6. Балетный театр эпохи романтизма (2 часа)

Цель: учебно-познавательная деятельность по характеристике основных направлений эпохи романтизма в России и деятельности представителей данного направления.

Вопросы:

1. Общая характеристика эпохи романтизма.
2. Романтизм в балетном театре, персонажи романтического балета.
3. Обновление идей, сюжетов.
4. Появление новых выразительных средств.
5. Новые формы балетного спектакля.
6. Русские и зарубежные танцовщицы эпохи романтизма.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить конспект о танцовщицах эпохи романтизма, их деятельности в России: Марии Тальони, Фанни Эльслер, Карлоты Гризи, Люсиль Гран, используя различные информационные источники.
2. Просмотреть и проанализировать балеты «Жизель», «Баядерка», «Шопениана».

Литература: 23, 24, 30, 31, 32, 33, 37.

***Тема 7. Эволюция образов и проблематики
в романтическом балете «Жизель» (4 часа)***

Цель: проследить развитие русской критической мысли о балете «Жизель», его эстетике, проблематике и художественных ценностях.

Вопросы:

1. Создатели спектакля: Т. Готье, Ж. Сен-Жорж, А. Адан, Ж. Коралли, Ж. Перро.
2. Истоки замысла.
3. Драматургический анализ сценария, анализ хореографических образов.
4. Сценическая судьба «Жизели»: смена редакций, философских концепций спектакля.
5. Просмотр балета «Жизель», обсуждение эволюции образов и проблематики. Исполнители в «Жизели».

Задания для самостоятельной работы:

1. Собрать материалы об эволюции образов и изменении проблематики в балете «Жизель», опираясь на сведения первых рецензентов и балетных критиков советского периода.
2. Подготовить конспект по вопросам музыкального оформления спектаклей эпохи романтизма, творчестве композиторов из учебных пособий В. М. Красовской, В. Н. Торгашова.

3. Просмотреть и проанализировать балетные спектакли эпохи романтизма, образцы классического наследия, идущие на сценах мира в настоящее время: композиторов А. Адана, Л. Минкуса, Ц. Пуни, Ф. Шопена, Л. Делиба и др.

Литература: 23, 33, 37.

Тема 8. Хореограф второй половины XIX в.

Мариус Петипа (5 часов)

Цель: формирование знаний о творчестве балетмейстеров второй половины XIX в., анализ классических балетов композиторов-симфонистов П. Чайковского, А. Глазунова; выразительных средств, структуры и форм балетов эпохи академизма.

Вопросы:

1. Общая характеристика творчества балетмейстера М. Петипа.
2. Структура балетов Петипа.
3. Реформа балетной музыки. Хореографические формы, выразительные средства.
4. Развитие традиций в спектаклях Петипа. Ранние балеты.
5. «Дочь фараона» – новая организация балетного спектакля.
6. Встреча с музыкой Ф. Мендельсона, Л. Делиба. Симфонизация танца в балетах М. Петипа (Балет «Баядерка»).
7. Проблема балетной музыки. Балетная музыка XIX в. Творчество Л. Герольда, Ж. Шнейцгоффера, А. Адана, Ц. Пуни, Л. Минкуса, П. Гертеля. Сущность музыкальной реформы П. И. Чайковского.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить конспект по теме семинара по книге М. Петипа «Материалы, воспоминания, статьи».
2. Определить взаимовлияние танца, музыки и других компонентов в балетных спектаклях П. Чайковского, А. Глазунова, используя видеоматериалы.
3. Просмотреть (по выбору) балеты Л. Минкуса, Ц. Пуни, А. Адана, П. Гертеля, Л. Делиба, Ф. Мендельсона.

Литература: 10, 24, 31.

Тема 9. Значение творческого союза композитора П. Чайковского и балетмейстера М. Петипа (5 часов)

Цель: формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров; анализ художественного творчества композиторов-симфонистов в балетном театре, популяризация знаний по развитию и сохранению традиций русской танцевальной школы.

Вопросы:

1. Композиторы-симфонисты в балетном театре: П. Чайковский, А. Глазунов, И. Стравинский, С. Прокофьев, Б. Тищенко и др.
2. Творческое содружество М. Петипа и П. Чайковского.
3. Хореографическое воплощение симфонической музыки в балетах Петипа (просмотр фрагментов балетов).

Задания для самостоятельной работы:

1. Просмотр балетов А. Глазунова «Раймонда», Л. Минкуса «Баядерка», П. Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица»; танцевальных сцен из оперы М. Глинки «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», А. Бородина «Князь Игорь» и анализ музыкально-хореографической драматургии.

Литература: 10, 24, 31.

Тема 10. Сущность реформы М. Фокина (4 часа)

Цель: Изучение этапов развития зарубежного, русского балетного искусства начала XX в.; значение хореографического творчества М. Фокина для мировой музыкальной и художественной культуры.

Вопросы:

1. Общая характеристика творчества балетмейстера М. Фокина.
2. Истоки реформы Фокина: симфонизация танца у М. Петипа и Л. Иванова, творчество А. Дункан, влияние МХАТа.
3. Сущность реформы Фокина: обновление структуры одноактных балетов, хореоформ, выразительных средств, обращение к симфонической музыке, роль сценографии.
4. Черты неоромантизма и импрессионизма в балетном театре.
5. Миниатюра «Умиравший лебедь». Бессюжетный балет «Шопе-ниана». Первые балеты Фокина: «Эвника», «Павильон Армиды».
6. Постановки Фокина для «Русских сезонов» в Париже.

7. Книга М. Фокина «Против течения»: эстетические взгляды Фокина и значение его творчества.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучение образцов классического наследия балетного репертуара М. Фокина: «Павильон Армиды», «Шопениана», «Половецкие пляски», «Египетские ночи», «Умиравший лебедь», «Эвника», «Шехеразада», «Жар птица», «Прелюды», «Арагонская хота» и др. с использованием интернет-ресурсов.

2. Просмотреть иллюстрации декораций к балетам М. Фокина художников: А. Бенуа, К. Коровина, А. Головина, Н. Рериха, Л. Бакста (учебно-методический кабинет института хореографии).

Литература: 27, 30.

Тема 11. «Русские сезоны», их роль в развитии мирового хореографического искусства (4 часа)

Цель: Характеристика эпохи: усугубление кризиса европейского балета, зарождение танца «модерн», новое поколение исполнителей, творчество балетмейстеров начала XX века – М. Фокина, В. Нижинского, А. Горского и др.

Вопросы:

1. «Русские сезоны» в Париже и возрождение зарубежного балета.
2. Значение «Русских сезонов» для возрождения зарубежного балета. Возникновение частных трупп под руководством выходцев из России А. Павловой, М. Мордкина, И. Рубинштейн.
3. Национальные черты русского балетного театра – явление русской национальной культуры.
4. Деятельность бывших участников «Русского балета» С. Дягилева: Л. Мясина, С. Лифаря, Дж. Баланчина.
5. Создание балетных трупп в Америке М. Мордкиным и Дж. Баланчиным. Возрождение балета парижской оперы и деятельность С. Лифаря.
6. Просмотр балетов и анализ балетов М. Фокина: «Шопениана», «Видение розы», В. Нижинского: «Послеполуденный отдых Фавна».

Задания для самостоятельной работы:

1. Просмотр фрагментов балетов М. Фокина, В. Нижинского: «Петрушка», «Весна священная», «Послеполуденный отдых Фавна» и анализ творческого почерка, стилистики.

2. Создание портфолио о различных видах хореографии, художественного творчества балетмейстеров начала XX в. и их культурной деятельности.

3. Подготовить конспект по 1, 2 вопросам плана.

Литература: 15, 27, 30.

Тема 12. Творчество К. Голейзовского (2 часа)

Цель: характеристика особенностей, специфики, технологии балетных спектаклей и хореографических номеров в творческой деятельности хореографа Касьяна Голейзовского.

Вопросы:

1. Общая характеристика творчества балетмейстера К. Голейзовского.
2. Создание ансамбля «Московский камерный балет».
3. Постановки в Большом театре «Иосиф Прекрасный», «Смерч», «Половецкие пляски», «Лейли и Меджнун», «Скрябиниана».
4. Литературное наследие К. Голейзовского: «Образы русской народной хореографии», «Мгновения», «Жизнь и творчество» (Статьи. Воспоминания. Документы).
5. Значение творческой деятельности К. Голейзовского.

Задания для самостоятельной работы:

1. Составить конспект 2-й главы по книге К. Голейзовского: «Образы русской народной хореографии».
2. Познакомиться с балетами и отдельными постановками К. Голейзовского, используя интернет-ресурсы и другие информационные источники.

Литература: 15, 16, 18, 19, 27.

Тема 13. Теоретические взгляды Ф. Лопухова (2 часа)

Цель: Характеристика основных периодов развития советского балетного театра. Обновление идей, сюжетов, расширение жанров в балетных спектаклях Ф. Лопухова.

Вопросы:

1. Общая характеристика творчества балетмейстера Ф. Лопухова.
2. Создание новой формы сценической хореографии – танцсимфонии: «Величие мироздания».

3. Синтетические спектакли Ф. Лопухова «Ночь на Лысой горе», «Байка». Симфонические балеты Ф. Лопухова «Пульчинелла», «Ледяная дева».

4. Создание балетной труппы при Малом оперном театре.

5. Хореографические драмы и комедии Ф. Лопухова: «Крепостная балерина», «Светлый ручей».

6. Литературное наследие Ф. Лопухова. Книги «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровенности». Эстетические взгляды Ф. Лопухова.

7. Проблема содержательности в хореографическом искусстве. Проблема взаимосвязи музыки и хореографии в трудах историков и критиков советского балетного театра.

8. Значение теоретического наследия и творческой деятельности Ф. Лопухова.

Задания для самостоятельной работы:

1. Законспектировать статью «О хореографической правде и нелепостях» из книги Ф. Лопухова «Хореографические откровенности».

2. Подготовить конспект о выдающихся советских историках и критиках советского балетного театра.

3. Просмотр фрагментов балетов Ф. Лопухова, с последующим анализом особенностей творческого почерка, стилистики и постановочных методов мастера хореографии.

Литература: 4, 5, 27, 28, 30.

Тема 14. Эстетические взгляды Р. Захарова (2 часа)

Цель: проблемное обсуждение вопросов, связанных с практической и теоретической деятельностью Р. Захарова, проблемой воплощения на балетной сцене литературных произведений, утверждением эстетики хореодрамы.

Вопросы:

1. Общая характеристика творчества балетмейстера Р. Захарова.

2. Утверждение эстетики хореодрамы.

3. Проблема воплощения литературных шедевров Р. Захарова на балетной сцене. Балеты «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», «Медный всадник».

4. Литературное наследие Р. Захарова: «Искусство балетмейстера», «Записки балетмейстера», «Слово о танце», «Сочинение танца».

5. Эстетические взгляды балетмейстера и значение творчества Р. Захарова.

Задания для самостоятельной работы:

1. Законспектировать главу из книги Р. Захарова «Сочинение танца»: «Образ в балетном спектакле».

2. Прочитать либретто балетов Р. Захарова.

3. Просмотреть, сделать анализ музыкально-хореографической драматургии, особенностей пластического языка фрагментов балетов Р. Захарова «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник», используя интернет-ресурсы и другие источники.

Литература: 20, 21.

Тема 15. Творческое наследие Л. Лавровского (2 часа)

Цель: Проанализировать взаимосвязь ранних произведений в творчестве Л. Лавровского и балетов зрелого мастера.

Вопросы:

1. Общая характеристика творчества балетмейстера Л. Лавровского.

2. Ранние балеты Л. Лавровского: «Фадетта», «Катарина».

3. Освоение принципов хореодрамы.

4. Балет «Ромео и Джульетта».

5. Последние балеты Лавровского: «Паганини», «Классическая симфония».

6. Литературное наследие и значение творчества Л. Лавровского.

Задания для самостоятельной работы:

1. Просмотреть и проанализировать фрагменты ранних балетов.

2. Просмотреть и проанализировать сценические редакции балета «Бахчисарайский фонтан».

3. Подготовить конспект по теме семинара.

Литература: 4, 5, 22, 27, 30.

Тема 16. Многонациональность советского хореографического искусства (2 часа)

Цель: Изучение становления и развития балетного искусства в союзных и автономных республиках, классического и современного репертуара.

Вопросы:

1. Балетные труппы в театрах оперы и балета союзных и автономных республик.
2. Освоение классического и современного репертуара.
3. Подготовка кадров для театров оперы и балета.
4. Декады национального искусства в Москве.
5. Создание оригинальных балетов.
6. Творчество балетмейстеров В. Вайнонена, В. Чабукиани. Балеты «Пламя Парижа», «Сердце гор», «Лауренсия».

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить конспект по вопросам семинара по книге В. Вансло-ва: «Статьи о балете», раздел II: «Классика и современность».
2. Прочитать книгу Н. Эльяша «Балет народов СССР».
3. Подготовить либретто балетов: «Пламя Парижа», «Сердце гор», «Лауренсия».

Литература: 15, 27, 41.

Тема 17. Современные искания балетного театра (2 часа)

Цель: Обобщение художественной практики, анализ процессов, трактовка проблем эстетики в современном новаторстве балетного театра.

Вопросы:

1. Общая характеристика творчества Л. Якобсона. Сказочные балеты: «Сольвейг», «Шурале».
2. Обновление выразительных средств. Жанр миниатюры на балетной сцене. «Хореографические миниатюры» Л. Якобсона.
3. Значение творчества Л. Якобсона.
4. Общая характеристика творчества Ю. Григоровича.
5. Жанр героического балета «Спартак».
6. Жанр философско-психологической драмы в балете «Легенда о любви».
7. Жанр исторического балета «Иван Грозный».
8. Балеты на современные сюжеты: «Ангара», «Золотой век».
9. Традиции и новации в поисках современных балетмейстеров.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить конспект либретто балета Ю. Григоровича «Спартак».
2. Просмотр и анализ программы театра «Хореографические миниатюры» Л. Якобсона.

3. Просмотр и письменный анализ музыкально-хореографической драматургии фрагментов из балетов Ю. Григоровича «Легенда о любви», «Спартак», «Золотой век» и др. (по выбору).

Литература: 8, 11, 14, 15, 27, 29.

***Тема 18. Теоретические взгляды ведущих хореографов современности:
И. Бельского, О. Виноградова, Н. Боярчикова и др. (2 часа)***

Цель: изучение теоретических основ, традиций и новаторства в творчестве современных хореографов второй половины XX и XXI веков.

Вопросы:

1. Общая характеристика творчества балетмейстера И. Бельского.
2. Обновление эстетики сюжетного балета. «Берег надежды».
3. Возрождение жанра танцсимфонии. Танцсимфонии на музыку Д. Шостаковича «Ленинградская симфония», «Одиннадцатая симфония» («1905 год»).

4. Общая характеристика творчества О. Виноградова. Новое прочтение классических партитур: «Ромео и Джульетта», «Золушка».

5. Ленинградские премьеры О. Виноградова: «Лиза и Колен», «Ярославна», «Ревизор», «Броненосец «Потемкин».

6. Общая характеристика творчества Н. Боярчикова. Работа Н. Боярчикова в Перми. «Ромео и Джульетта». «Орфей и Эвридика» (на музыку рок-оперы А. Журбина).

7. Балетные версии шедевров литературы: «Три карты», «Царь Борис».

8. Балетные спектакли в Ленинградском Малом театре оперы и балета: «Три мушкетера», «Разбойники», «Макбет» (на музыку Ш. Каллоша), «Женитьба».

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить конспект по книге В. Ванслова «Статьи о балете», раздел II: «Балетная классика и ее современное истолкование».

2. Просмотр балетов хореографов И. Бельского, О. Виноградова, Н. Касаткиной, В. Василева, Н. Боярчикова; определение особенностей их пластического языка, идеи, темы, музыки, сценографии.

3. Составить список статей для портфолио о премьерах балетов на современную тематику, о творчестве ведущих балетмейстеров современности из журнала «Балет» за 2010–2013 гг.

Литература: 8, 9.

Тема 19. Современный зарубежный балет (2 часа)

Цель: изучение творчества зарубежных балетмейстеров на современном этапе, анализ особенностей их творческого почерка, стилистики и постановочных методов. Оценка явлений мирового хореографического искусства.

Вопросы:

1. История развития современных направлений и стилей хореографического искусства.
2. Зарубежный балетный театр на современном этапе.
3. Творчество Д. Баланчина. Балеты: «Серенада», «Хрустальный дворец» и др.
4. Творчество Р. Пети. Балет «Собор Парижской богородицы».
5. Творчество Д. Крепко. Балеты: «Укрощение строптивой», «Евгений Онегин».
6. Творчество М. Бежара. Балеты: «Девятая симфония» на музыку Л. Бетховена, «Ромео и Джульетта» на музыку Г. Берлиоза, «Жар-Птица», «Весна священная» и др.

7. Творчество Д. Ноймайера. Балет «Сон в летнюю ночь».

Задания для самостоятельной работы:

1. Прослушать стилевую музыку современных композиторов.
2. Составить конспект по истории создания и развития танца модерн.
3. Подготовить подборку для портфолио фото современных зарубежных балетмейстеров, видеоматериалов фрагментов балетов, хореографических номеров, используя интернет-ресурсы, словари.
4. Просмотреть и проанализировать балеты «Хрустальный дворец», «Собор парижской богородицы» и др. (видеофонд учебно-методического кабинета института хореографии КемГУКИ).

Литература: 3, 29.

Тема 20. Ансамбли народно-сценического и русского народного танца (4 часа)

Цель: формирование знаний о сценической обработке танцевального фольклора, создании концертных программ в ансамблях народно-сценического и русского танца.

Вопросы:

1. История создания государственного ансамбля народного танца России им. И. А. Моисеева. Общая характеристика творчества И. Моисеева.

2. Эволюция репертуара. Анализ современных программ.
3. Ансамбль народного танца УССР, история создания, анализ программ. Творчество П. Вирского.
4. Ансамбль народного танца Грузинской ССР. Творчество Н. Рамишвили и И. Сухишвили.
5. Ансамбли республик СССР «Бахор», «Летува», «Жок», «Эргырон» и др.
6. Ансамбли русского народного танца: хореографический ансамбль «Березка». Творчество Н. Надеждиной.
7. Красноярский ансамбль народного танца Сибири. Творчество М. Годенко.
8. Хореографические коллективы в ансамблях песни и пляски, русских хорах. Танцевальная группа хора им. Пятницкого.
9. Творчество Т. Устиновой.
10. Танцевальная группа Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии им. Александрова.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить конспект о творчестве балетмейстеров народно-сценической хореографии, особенностях их деятельности, постановочных методах, формировании концертных программ.
2. Просмотр и анализ концертных программ (видефонд учебно-методического кабинета института хореографии КемГУКИ).

Литература: 1, 12, 13, 17, 34, 35, 38, 39, 40.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Методические рекомендации преподавателям по теоретическому разделу курса

Дисциплина «Хореографическое искусство: история хореографического искусства» ведется в соответствии с учебным планом. Целью освоения дисциплины является формирование целостных, системных знаний об основных исторических этапах эволюции хореографического искусства, его истоков, особенностей искусства танцев разных стран и эпох, с углубленным изучением современных тенденций его развития.

Для достижения поставленной цели, реализации задач дисциплины 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 (сравнение и обобщение, развитие логического мышления);
- информационно-обобщающий (выступление, обсуждение, устные и письменные отчеты и т. д.

Преподавателю, ведущему учебную дисциплину, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического образования обучающихся, возрастные особенности и т. д.

Преподавание дисциплины должно учитывать знания обучающихся по другим учебным дисциплинам, правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Процесс обучения предполагает тесную взаимосвязь с другими специальными дисциплинами («Искусство балетмейстера», «Наследие и репертуар», «История и теория хореографического образования» и т. д.). Комплексная направленность требует от преподавателя знания содержания курсов смежных дисциплин. В результате достигается возможность рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы обучающиеся знакомились с новыми балетными спектаклями как классическими, так и современными, национального направления. Это позволит наиболее гармонично соединить теоретические знания о балетном искусстве с современной практикой создания балетных спектаклей. Особое внимание в профессиональной подготовке бакалавра должно быть уделено овладению практикой анализа балетных спектаклей.

Лекционные занятия строятся по следующему плану – характеристика исторического периода, авторы и история создания балета, анализ литературного первоисточника: идейно-художественный (тема, идея, сюжет) и драматургический (построение действия, конфликт, развитие образов или характеров), анализ балетного сценария, режиссерско-хореографический

план, анализ музыкальной и хореографической драматургии, хореографических форм и средств выражения, сценография, работа исполнителей, значение спектакля для своего времени и его место в истории балета.

Чтение курса «Хореографическое искусство» процесс творческий, так как программа фиксирует лишь основные вехи развития хореографии, допуская вариативность изложения и расположения материала. Так, место семинаров в курсе определяется педагогом: семинар может следовать сразу же за установочной лекцией или заключать общую тему.

При изучении творчества балетмейстера рекомендуется анализировать один наиболее типичный его спектакль. Выбор балета для подробного анализа предоставляется педагогу. Например, в теме «Творчество Ж. Перро» в обзоре называются все основные постановки балетмейстера, подробно же разбирается, по усмотрению педагога, «Жизель» или «Корсар».

Педагогом может меняться порядок изучения работ балетмейстеров одного периода, например, М. Фокина и А. Горского, Ф. Лопухова и К. Голейзовского – балетмейстеров 30-х годов. Еще более подвижен материал об исполнителях. Анализ творчества танцовщиков может быть включен в обзорную лекцию рассматриваемого периода или завершать его изучение. Если в специально созданной для танцовщика роли в полной мере раскрылась его индивидуальность, то характеристику данного исполнителя желательно рассматривать одновременно с творчеством балетмейстера. Так, творчество Г. Улановой может быть изложено в теме «Ученицы Вагановой», завершать тему о театре первых послевоенных лет или анализироваться в связи с созданием образов Марии или Джульетты.

Вариативность изложения допускает также тема «Советский балетный театр 60–70-х гг.». Материал может быть изложен последовательно, путем рассмотрения творческих трудов балетмейстеров или организован по принципу выявления основных тенденций балета последних десятилетий, обозначившихся в творчестве разных балетмейстеров.

Так, например, изложение этого раздела может быть подчинено следующему плану: новое прочтение классических музыкальных партитур: «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева в постановке О. Виноградова, Н. Касаткиной и В. Василева, М. Мурдмаа; «Золушка» С. Прокофьева в постановке О. Виноградова, Г. Алексидзе; обращение к сюжетам истории и

классической литературы: «Иван Грозный» Ю. Григоровича, «Ярославна», «Ревизор» О. Виноградова, «Пиковая дама» («Три карты»), «Царь Борис» Н. Боярчикова, «Тиль Уленшпигель» В. Елизарьева; современная сюжети-ка в советском балете; «Геологи» Н. Касаткиной и В. Василева, «Асель» и «Горянка» О. Виноградова, «Ангара» Ю. Григоровича и «Ангара» И. Чернышева; балеты на революционную и военную темы: «Комиссар» Ал. Дементьева и «Оптимистическая трагедия» Д. Брянцева, «Летят журавли» Ю. Петухова; поиски новых сценических хореографических жанров: «Орфей и Эвридика» Н. Боярчикова, «Помните!» И. Чернышева, «Кармина Бурана» В. Елизарьева; детские балеты: «Чипполино», «Белоснежка» Г. Майорова, «Гадкий утенок» Л. Лебедева и др.

Педагог может варьировать в лекции пропорции соотношения материала. Так, если в репертуаре местного театра есть балет «Спящая красавица», можно исключить из лекции описание спектакля, расширив анализ хореографии. То есть желательно стремиться к преобладанию аналитического материала над информативным.

Возможна также перекомпоновка материала, в связи с включением в курс цикла лекций по истории региональных театров оперы и балета с анализом их репертуара, допускается разбор гастрольных спектаклей, телевизионных просмотров и видеоматериалов хореографических произведений.

Во всех случаях отклонение от предложенной программы могут диктоваться сверхзадачей курса: научить студентов анализировать явления «живого» искусства, постигать идейную и художественную концепцию спектакля, то, какими средствами она выражена, исходя из анализа хореографического текста и слагаемых балетного спектакля.

Следует регулярно знакомить студентов с современной литературой о балете, журнальными и газетными статьями, с рецензиями в области хореографического искусства.

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

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей обучающихся.

4.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Учебная дисциплина «Хореографическое искусство: история хореографического искусства» является основополагающей в формировании мировоззрения студентов в области хореографического искусства, определяет знания основных этапов развития хореографического искусства, становления и развития искусства балета, его основные отличительные особенности в различные исторические эпохи, стили и направления, балетную терминологию, знакомит с творчеством выдающихся мастеров балета прошлого и настоящего.

Учебный материал распределяется по годам и семестрам обучения. Каждый семестр имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Программа дисциплины предусматривает самостоятельную работу студентов с целью более углубленного изучения материала, подготовки к семинарам, открытым занятиям, зачетам и экзаменам.

В настоящее время актуальными становятся требования к таким качествам современного студента, как умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, это стимулирует профессиональный рост студентов, воспитывает творческую активность и инициативу.

Цели, функции, принципы, формы и виды самостоятельной работы:

Цель самостоятельной работы студентов заключается в формировании способностей к саморазвитию, творческому применению полученных знаний на практике. Разумное сочетание самостоятельной работы с другими видами учебной деятельности позволяет достичь определенных положительных результатов.

Для достижения указанной цели студенты должны решать следующие задачи:

1. Изучить рекомендуемые литературные источники.
2. Изучить основные понятия, представленные в перечне ключевых слов и глоссарии.

3. Выполнить задания для самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам.

4. Выполнить тестовые задания для контроля самостоятельной работы.

Как форма учебной деятельности, самостоятельная работа призвана выполнять несколько **функций**:

- *образовательную* (систематизация и закрепление знаний обучающихся);

- *развивающую* (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, развитие познавательных возможностей обучающихся – их внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно добывать знания из различных источников);

- *ориентирующую и стимулирующую* (процессу обучения придается профессиональное ускорение);

- *воспитывающую* (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста, навыки культуры умственного труда, самоорганизация и самоконтроль и др.);

- *исследовательскую* (новый уровень профессионально-творческого мышления).

В основе самостоятельной работы студентов лежат **принципы**: самостоятельности, развивающей творческой направленности, целевого планирования, личностно-деятельностного подхода.

Систематическая самостоятельная работа:

- способствует систематизации и закреплению полученных теоретических знаний студентов;

- способствует углублению и расширению теоретических знаний;

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;

- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;

- развивает исследовательские навыки.

Формы самостоятельной работы:

- выполнение индивидуальных заданий;

- конспектирование первоисточников учебной и методической литературы;

- выполнение заданий для самостоятельной работы;

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием интерактивных форм обучения (просмотр и анализ балетов, концертных программ, хореографических номеров; круглые столы, дискуссии, встречи с балет-мастерами, артистами, мастер-классы; создание портфолио по дисциплине);

- подготовка к зачету и экзамену.

Содержание самостоятельной работы соответствует учебной программе по дисциплине.

Виды заданий для внеаудиторной и самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику направления подготовки, индивидуальные особенности студентов.

Виды заданий для самостоятельной работы:

Для овладения знаниями:

- изучение, конспектирование первоисточников, дополнительной литературы;

- работа со словарями и справочниками;

- работа с электронными информационными ресурсами;

- создание портфолио по основным разделам курса;

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- выполнение заданий для самостоятельной работы;

- аннотирование, рецензирование просмотренных балетов;

- составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;

- ответы на контрольные вопросы;

- подготовка к сдаче зачета, экзамена.

Для формирования умений:

- участие в работе мастер-классов, творческих лабораторий по хореографическому искусству;

- встречи с руководителями хореографических коллективов, солистами ансамблей различных направлений;

- просмотры программных произведений хореографического искусства.

- сбор танцевального фольклора по месту проживания;

- индивидуальная работа по сбору видеоматериалов (балетов, концертов, конкурсов, фестивалей и т. д.).

Правильная организация самостоятельной работы, систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, что способствует формированию профессиональных компетенций обучающихся.

В целях информационно-библиографического и учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов обеспечен доступ к электронным библиотечным системам и «Электронной образовательной среде КемГУКИ» (moodle).

4.2.1. Задания для самостоятельной работы

1. Просмотреть и подготовить письменный анализ балетных спектаклей:

- «Ангара» А. Эшпая, хореография Ю. Григоровича.
- «Анна Каренина» Р. Щедрина, хореография М. Плисецкой.
- «Антоний и Клеопатра» Э. Лазарева, хореография И. Чернышова.
- «Арагонская хота» М. Глинки, хореография М. Фокина.
- «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, хореография Р. Захарова.
- «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа.
- «Весна священная» И. Стравинского, хореография В. Нижинского.
- «Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа.
- «Жар-птица» И. Стравинского, хореография М. Фокина.
- «Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро.
- «Золотой век» Д. Шостаковича, хореография Ю. Григоровича.
- «Золушка» С. Прокофьева, хореография Н. Боярчикова.
- «Иван Грозный» С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича.
- «Иосиф Прекрасный», «Смерч», «Половецкие пляски», «Лейли и Меджнун», «Скрябиниана» в постановке К. Голейзовского.
- «Каменный цветок» С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича.
- «Классическая симфония» С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского.
- «Лебединое озеро» П. Чайковского, хореография Л. Иванова, М. Петипа.

- «Легенда о любви» А. Меликова, хореография Ю. Григоровича.
- «Ледяная дева» Э. Грига, хореография Ф. Лопухова.
- «Медный всадник» Р. Глиэра, хореография Р. Захарова.
- «Петрушка» И. Стравинского, хореография М. Фокина.
- «Послеполуденный отдых Фавна» Дебюсси, хореография В. Нижинского.
- «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского, Ю. Григоровича.
- «Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона, хореография Д. Ноймайера.
- «Спартак» А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича.
- «Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа.
- «Тщетная предосторожность» А. Гертеля, хореография Ж. Доберваля.
- «Умиравший лебедь» Сен-Санса, хореография М. Фокина.
- «Хрустальный дворец» хореография Д. Баланчина.
- «Шахеразада» Н. Римского-Корсакова, хореография М. Фокина.
- «Шопениана» Ф. Шопена, хореография М. Фокина.
- «Щелкунчик» П. Чайковского, хореография М. Петипа.
- «Эсмиральда» Ц. Пуни, хореография Ж. Перро.

2. Ознакомиться с творчеством ансамблей народного танца народов России и мира, подготовить письменную работу по концертной программе одного из ансамблей.

3. Создать портфолио по основным разделам дисциплины, содержащее: справочник персоналий, фотографии балетмейстеров, танцев из репертуара хореографических коллективов, записей фольклорных танцев, музыкальных и песенных первоисточников, видеоматериалов балетов, конкурсов, фестивалей и т. д. с описанием материалов в форме рефератов.

4.3. Образовательные технологии

Реализация компетентного подхода по дисциплине «Хореографическое искусство: история хореографического искусства» по направлению подготовки 52.03.01 (071200) «Хореографическое искусство», профилю подготовки «Искусство балетмейстера» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

Удельный вес занятий в интерактивных формах определяется главной целью основной образовательной программы, требованиями ФГОС ВПО, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины «Хореографическое искусство: история хореографического искусства» и составляет 25 процентов аудиторных занятий (35 часов).

Интерактивные формы проведения занятий: круглые столы, дискуссии, а также просмотр видео балетов, концертов с последующим анализом и обсуждением в рамках задач учебной дисциплины.

Внеаудиторная работа предусматривает встречи с балетмейстерами хореографических коллективов, с солистами ведущих оперно-балетных театров, участие в работе мастер-классов балетмейстеров хореографических коллективов.

Кроме того, в процессе преподавания дисциплины используются проблемно-поисковые технологии, предполагающие сбор и обработку материалов по разделам дисциплины, песенно-танцевального фольклорного материала, научно-методических материалов в рамках выполнения самостоятельных работ. Создание портфолио – индивидуальная подборка видеоматериалов (балетов, конкурсов, фестивалей, концертов, экзаменационных практических показов и т. д.) с использованием различных информационных источников, в том числе интернет-ресурсов.

В ходе обучения используются также компьютерные технологии: подготовка мультимедийных презентаций; электронные ресурсы и т. п.

4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

- **учебные аудитории**, укомплектованные техническими средствами, наглядными пособиями;
- **технические средства обучения (медiateка);**
- **учебно-методический кабинет**, оснащенный множительной и компьютерной техникой, интегрированной в Интернет, учебно-методической литературой по дисциплине; а также:

- фондом видеофильмов и видеозаписей занятий по специальным дисциплинам, балетных спектаклей, фрагментов классического и современного репертуара отечественных и зарубежных хореографических трупп, видеоматериалов выдающихся произведений хореографического, музыкального, театрального, изобразительного искусства;

- фонотекой выдающихся произведений музыкального искусства, балетной музыки с возможностью осуществлять запись и компьютерную обработку.

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Вопросы к зачету

4-й семестр

1. Основные виды хореографического искусства в современной культуре.
2. Танцевальное искусство Древнего мира: Греции, Египта, Индии, Китая.
3. Происхождение танца и хореографии.
4. Танцевальное искусство Средневековья.
5. Балетный театр Франции XVII в., формы балетных спектаклей.
6. Искусство скоморохов на Руси.
7. Истоки русского балета.
8. Танцевальное искусство эпохи Возрождения.
9. Профессионализация хореографии в эпоху Возрождения.
10. Творчество Ж. Ж. Новерра.
11. Балетные реформы Ж. Ж. Новерра. «Письма о танце и балетах».
12. Значение творчества Ж. Ж. Новерра, его реформ в мировом хореографическом искусстве.
13. Общая характеристика балетного театра XVIII в.
14. Творческая деятельность балетмейстера Ж. Доберваля.
15. Балет-комедия Ж. Доберваля «Тщетная предосторожность».
16. Сальваторе Вигано и балетный театр Италии начала XIX в.
17. Русская тема в балете начала XIX в. Балетмейстеры, спектакли.
18. Творчество И. И. Вальберха – первого русского балетмейстера.
19. Танцевальное искусство древней Руси.
20. Балетный театр России второй половины XVIII в.

21. Состояние профессионального образования в России XVIII в.
22. Русский коммерческий и публичные театры.
23. Крепостной балет в России.
24. Самоопределение русского балета.
25. Музыка и декорации для балетного спектакля.
26. Танец как средство создания образа.

5.2. Вопросы к экзамену

5-й семестр

1. Балет в России первой четверти XIX в.
2. Предпосылки появления романтического балета в России.
3. Балетные театры Петербурга и Москвы второй четверти XIX в.
4. Основные виды хореографического искусства в современной культуре.
5. Балетный спектакль, ретроспектива его развития, основные компоненты.
6. Современная тема в балетном спектакле.
7. Традиции и новаторство в творчестве Ю. Н. Григоровича.
8. Произведения А. С. Пушкина балетной сцене.
9. Творчество М. М. Фокина, реформы в балетных спектаклях.
10. Произведения В. Шекспира на балетной сцене.
11. Русская тема в балетном театре XIX в.
12. Творчество французского балетмейстера Ш. Дидло в России.
13. Жанр танцсимфонии в мировом хореографическом искусстве XX в., его истоки.
14. Балетные спектакли Ф. Лопухова.
15. Сальваторе Вигано и балетный театр Италии начала XIX в.
16. Отечественное балетоведение.
17. Общая характеристика русского балета начала XX в.
18. Сценические редакции балета «Лебединое озеро» в России в период XIX–XX вв.
19. Творчество Л. Иванова.
20. Общая характеристика балетного театра эпохи Романтизма.
21. Первый русский балетмейстер И. Вальберх.
22. Литературное наследие балетмейстера Ф. Лопухова.

23. Преподаватели школы и деятели русского балета конца XIX в.
24. Московский балетный театр под управлением А. П. Глушковского.
25. Становление русской школы классического танца.
26. Русский балет периода Отечественной войны 1812 г.
27. Творчество Ф. Тальони и М. Тальони, создание романтического стиля в танце.
28. Танцовщицы эпохи Романтизма.
29. Балет «Жизель» А. Адана. Редакции балета, его выразительные средства, исполнители.
30. Творчество Ж. Перро.
31. Балет П. Чайковского «Спящая красавица».
32. Принципы эстетики и балетные спектакли М. Петипа.
33. Развлекательные балеты А. Сен-Леона.
34. Балет П. Чайковского «Щелкунчик».
35. «Русские сезоны» в Париже и возрождение зарубежного балета.
36. Зарождение и становление танца модерн.
37. Основные этапы развития советского балетного театра. Общая характеристика балетного театра 20-х гг. XX в.
38. А. Горский – преобразователь московского балета.
39. Творчество Р. Захарова. Хореография и драматургия балета «Бахчисарайский фонтан».
40. Творчество Л. Лавровского. Балет «Ромео и Джульетта».
41. Общая характеристика балетного театра 30-х гг. XX в.
42. Историко-революционная тема в советском балете.
43. Творчество И. Бельского.
44. Творчество О. Виноградова.
45. Ансамбли народного танца в современном хореографическом искусстве.
46. Балет «Спартак» в постановке Ю. Григоровича.
47. Творчество К. Голейзовского и его литературное наследие.
48. Творчество Л. Якобсона. Театр «Хореографические миниатюры».
49. Зарубежный балетный театр на современном этапе.
50. Классический танец – выразительное средство балетного спектакля.

5.3. Тестовые задания для контроля самостоятельной работы студентов

1. Укажите какому танцу принадлежит начало французской хореографии?

- а) менуэт,
- б) кадрили,
- в) бранль.

2. Когда появились балетные представления в России?

- а) XVI в.,
- б) XVII в.,
- в) XVIII в.

3. Установите автора трактата «Диалог о танце».

- а) Лукиан,
- б) Гомер,
- в) Аристотель.

4. Определите и подчеркните музыкальные инструменты Древней Греции.

- а) флейта,
- б) лира,
- в) тамбурин.

5. Укажите первый французский балет.

- а) «Цирцея и ее нимфы»,
- б) «Комедийный балет королевы»,
- в) «Орфей и Эвридика».

6. Как назывались медленные бас-дансы?

- а) павана,
- б) алеманда,
- в) бурре.

7. Определите ведущих хореографов XVI в.

- а) Фабрицио Карозо,
- б) Пьер Бошан,
- в) Джон Уивер.

8. Укажите автора балетов-комедий.

- а) Шарль Бошан,
- б) Жан Доберваль,
- в) Туано Арбо.

9. В каком году была открыта во Франции Королевская академия танца?

- а) 1651,
- б) 1661,
- в) 1673.

10. Определите итальянского хореографа эпохи Просвещения.

- а) Франц Хильфердинг,
- б) Гаспаро Анджолини,
- в) Жан Жорж Новерр.

11. Знаменитая французская танцовщица эпохи Романтизма.

- а) Фанни Эльслер,
- б) Мария Тальони,
- в) Карлотта Гризи,
- г) Люсиль Гран.

12. Укажите балеты Жюлья Перро.

- а) «Наяда и рыбак»,
- б) «Корсар»,
- в) «Жизель»,
- г) «Эсмиральда».

13. Укажите балеты Артура Сен-Леона.

- а) «Конек-Горбунок»,
- б) «Своенравная жена»,
- в) «Коппелия»,
- г) «Сказка о золотой рыбки».

14. Кто является автором книги «Письма о танце и балетах»?

- а) Чезаре Негри,
- б) Жан Новерр,
- в) Артур Фейе.

15. В каком веке появилось скоморошество на Руси?

- а) VII–IX,
- б) V–VI,
- в) XV–XVII.

16. Какие движения лежали в основе пляски скоморохов?

- а) трюки, вращения,
- б) дробь, присядка,
- в) хлопушки, переборы.

17. В каком году был организован Кремлевский театр?
- а) 1670,
 - б) 1673,
 - в) 1672.
18. Что входило в репертуар Кремлевского театра?
- а) драматические пьесы,
 - б) балеты,
 - в) драматические оперы.
19. Как называли зарубежный танец в антрактах?
- а) «Балеты-выходы»,
 - б) «Драматические балеты»,
 - в) «Балет».
20. В каком году в России был поставлен балет «Орфей и Эвридика»?
- а) 1673,
 - б) 1670,
 - в) 1672.
21. В каком году в России был издан указ об ассамблеях?
- а) 1718,
 - б) 1817,
 - в) 1657.
22. При каком правителе стали самостоятельно развиваться опера и балет?
- а) Алексей Михайлович,
 - б) Петр I,
 - в) Николай II.
23. Кто является основоположником Петербургской балетной школы?
- а) А. Я. Ваганова,
 - б) Ж. Б. Ландэ,
 - в) Г. Анджолини.
24. Укажите балеты Ш. Дидло.
- а) «Кавказский пленник»,
 - б) «Руслан и Людмила»,
 - в) «Ацис и Галатея».
25. Кого называли первой русской терпсихорой XIX века?
- а) Авдотья Истомина,
 - б) Екатерина Санковская,
 - в) Елена Андриянова.

26. Определите балетную эпоху Мариуса Петипа в России?
- а) I половина XIX в.,
 - б) II половина XIX в.,
 - в) II половина XVIII в.
27. Кто является первым постановщиком «Половецких плясок»?
- а) М. Фокин,
 - б) Л. Иванов,
 - в) Ф. Лопухов.
28. Укажите художников-декораторов «Русских сезонов» в Париже?
- а) А. Бенуа,
 - б) К. Коровин,
 - в) А. Головин,
 - г) И. Глазунов.
29. Установите автора балета «Саламбо».
- а) М. Фокин,
 - б) А. Горский,
 - в) Ф. Лопухов.
30. Как называется героический балет Ю. Григоровича?
- а) «Легенда о любви»,
 - б) «Иван Грозный»,
 - в) «Спартак»,
 - г) «Каменный цветок».
31. Определите имя композитора балета «Жизель».
- а) Л. Минкус,
 - б) А. Адан,
 - в) Ц. Пуни.
32. Для каких балетов сочинил музыку Л. Минкус?
- а) «Дон Кихот»,
 - б) «Раймонда»,
 - в) «Баядерка».
33. Кто является первыми русскими исполнителями XVIII в.?
- а) Афанасий Гопорков,
 - б) Тимофей Бубликов,
 - в) Юрий Владимиров.
34. Назовите исполнительницу партии Джульетты в балете Л. Лавровского «Ромео и Джульетта».
- а) Н. Тимофеева,
 - б) Г. Уланова,
 - в) М. Семенова.

35. Кто является первой исполнительницей номера «Умиравший лебедь» в постановке М. Фокина?
- а) Т. Карсавина,
 - б) А. Павлова,
 - в) В. Фокина.
36. Определите автора книги «Против течения».
- а) Ф. Лопухов,
 - б) М. Фокин,
 - в) К. Голейзовский.
37. Кто является первым русским балетмейстером?
- а) А. Глушковский,
 - б) И. Вальберх,
 - в) И. Аблец.
38. Укажите балетмейстера-постановщика балета «Бахчисарайский фонтан».
- а) Л. Лавровский,
 - б) Ф. Лопухов,
 - в) Р. Захаров.
39. Определите балеты на современную тему.
- а) «Ангара»,
 - б) «Красный мак»,
 - в) «Золотой век»,
 - г) «Дочь Гудулы».
40. Кто является композитором балета «Ромео и Джульетта»?
- а) Д. Шостакович,
 - б) С. Прокофьев,
 - в) Б. Асафьев.

Ключ к ответам на тестовые задания

- 1. в). 10. б). 19. а). 28. а), б), в). 38. в).
- 2. в). 11. б). 20. а). 29. б). 39. а), в).
- 3. в). 12. а), б) в), г). 21. а). 30. в). 40. б).
- 4. а). 13. а), в), г). 22. б). 31. б).
- 5. б). 14. б). 23. б). 32. а), в).
- 6. а), б). 15. а). 24. а), в). 33. а), б).
- 7. а). 16. б). 25. а). 34. б). 35. б).
- 8. а). 17. в). 26. б). 36. б).
- 9. б). 18. а). 27. б). 37. б).

6. УЧЕБНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список литературы

Основная литература

1. Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Баглай. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 405 с.
2. Блазис, К., Танцы вообще [Текст] : Балетные знаменитости и национальные танцы / К. Блазис. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с.
3. Дубкова, С. И. Жар-птица [Текст] : балетные сказки и легенды / С. И. Дубкова. – Москва : Белый город, 2009. – 336 с.: ил.
4. Соковикова, Н. В. Хореографический словарь [Текст] / Н. В. Соковикова. – Новосибирск : Сова, 2007. – 292 с.
5. Соковикова, Н. В. Психология балета [Текст]: учеб. пособие / Н. В. Соковикова. – Новосибирск : Сова, 2012. – 330 с.
6. Тарасов, Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Тарасов. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. – 496 с.: ил.
7. Худеков, С. Н. Всеобщая история танца [Текст] / С. Н. Худеков. – Москва : Эксмо, 2009. – 609 с.: ил. (Учебно-методический кабинет института хореографии).
8. Шереметьевская, Н. Е. Длинные тени (О времени, о танце, о себе) [Текст] : Записки историка балета и балетного критика / Н. Е. Шереметьевская. – Москва : Балет, 2007. – 448 с.

Дополнительная литература

9. Абызова, Л. И. Игорь Бельский [Текст] : симфония жизни / Л. И. Абызова. – Санкт-Петербург : Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, 2000. – 400 с.: ил.
10. Бахрушин, Ю. А. История русского балета [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Бахрушин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1973. – 255 с.: ил.
11. Беляева-Челомбитько, Г. В. Райса Стручкова [Текст] / Г. В. Беляева-Челомбитько. – Москва : Балет, 2002. – 223 с.: ил.

12. Богданов Г. Ф. Русский народный танец в жизни и на сцене // «Традиционная культура», научный альманах; государственный республиканский центр русского фольклора. – Москва, 2007. – № 4. – С. 22–29.
13. Бухвостова Л. В. Балетмейстер и коллектив [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Бухвостова, Н. И. Заикин, С. А. Щекотихина. – Орел, 2007. – 248 с.
14. Ванслов, В. В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии [Текст] / В. В. Ванслов. – Москва : Искусство, 1986. – 223 с.
15. Ванслов, В. В. Статьи о балете [Текст] : музыкально-эстетические проблемы балета / В. В. Ванслов. – Москва : Музыка, 1974. – 192 с.
16. Васильева-Рождественская, М. В. Историко-бытовой танец [Текст] : учеб. пособие / М. В. Васильева-Рождественская. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1987. – 382 с.: ил.
17. Войтюк, С. А. Михаил Годенко – мастер танца [Текст] : воспоминания / С. А. Войтюк. – Красноярск : Краснояр. книж. изд-во, 1997. – 160 с.: ил.
18. Голейзовский, К. Я. Жизнь и творчество [Текст] : статьи, документы. Воспоминания / К. Я. Голейзовский. – Москва : ВТО, 1984. – 576 с.: ил.
19. Голейзовский, К. Я. Образы русской народной хореографии [Текст] / К. Я. Голейзовский. – Москва : Искусство, 1964. – 367 с.: ил.
20. Захаров, Р. В. Сочинение танца [Текст] : страницы педагогического опыта / Р. В. Захаров. – Москва : Искусство, 1983. – 234 с.: ил.
21. Захаров, Р. В. Записки балетмейстера [Текст] / Р. В. Захаров. – Москва : Искусство, 1976. – 351 с.: ил.
22. Катанова, С. В. Музыка советского балета [Текст] : очерки истории и теории / С. В. Катанова. – Ленинград : Советский композитор, 1980. – 296 с.
23. Красовская, В. М. История русского балета [Текст] : учеб. пособие / В. М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1978. – 231 с.: ил.
24. Красовская, В. М. Русский балетный театр [Текст] : от возникновения до середины XIX в. / В. М. Красовская. – Москва; Ленинград : Искусство, 1958. – 310 с.: ил.
25. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр [Текст] : очерки истории. Эпоха Новерра / В. М. Красовская. – Ленинград: Искусство, 1981. – 286 с.: ил.

26. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр [Текст] : очерки истории. Преромантизм / В. М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1983. – 431 с.: ил.
27. Красовская, В. М. Советский балетный театр 1917–1967 [Текст] : учебник / В. М. Красовская. – Москва : Искусство, 1976. – 376 с.: ил.
28. Лопухов, Ф. В. Хореографические откровения [Текст] / Ф. В. Лопухов. – Москва : Искусство, 1972. – 214 с.: ил.
29. Мессерер, А. Танец, мысль, время [Текст] / А. Мессерер. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1990. – 265 с.: ил.
30. Пасютинская, В. М. Волшебный мир танца [Текст] : книга для учащихся / В. М. Пасютинская. – Москва : Просвещение, 1985. – 223 с.: ил.
31. Петипа, М. Материалы, воспоминания, статьи [Текст] / М. Петипа. – Ленинград : Искусство, 1971. – 446 с.: ил.
32. Петров, О. А. Русская балетная критика конца XVIII – первой половины XIX в. [Текст] / О. А. Петров. – Москва : Искусство, 1982. – 319 с.: ил.
33. Слонимский, Ю. И. В честь танца [Текст] / Ю. И. Слонимский. – Москва : Искусство, 1968. – 271 с.: ил.
34. Тарасова, Н. Б. Теория и методика преподавания народно-сценического (характерного) танца [Текст] : учеб.-метод. пособие. – 2-е изд. / Н. Б. Тарасова. – Санкт-Петербург : Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, 2011. – 173 с.
35. Ткаченко, Т. С. Народный танец. Ч. I [Текст] : учеб. пособие для театрал. и хореограф. учеб. заведений. – 2-е изд. / Т. С. Ткаченко. – Москва : Искусство, 1967. – 656 с.
36. Ткаченко, Т. С. Народный танец. Ч. 2 [Текст] : учеб. пособие для театрал. и хореограф. учеб. заведений. – 2-е изд. / Т. С. Ткаченко. – Москва : Искусство, 1975. – 351 с.
37. Торгашов, В. Н. Теория и история хореографического искусства [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Торгашов. – Орел : Орлов. гос. ин-т искусств и культуры, 2004. – 368 с. (Учебно-методический кабинет института хореографии).
38. Устинова, Т. А. Избранные русские народные танцы [Текст] / Т. А. Устинова. – Москва : Искусство, 1996. – 993 с.
39. Устинова, Т. А. Беречь красоту русского танца [Текст] / Т. А. Устинова. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 112 с.

40. Филиппов, И. Д. Дорога к танцу [Фотоальбом] : государственный академический ансамбль народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева / И. Д. Филиппов. – Москва : Планета, 1989. – 82 с.: ил.
41. Эльяш, Н. И. Балет народов СССР [Текст] / Н. И. Эльяш. – Москва : Знание, 1977. – 166 с.

Электронные ресурсы

42. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце [Электронный ресурс] / Ж. Ж. Новерр. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 138 с. // Университетская библиотека online. – Электрон. дан. – Москва: Директ-Медиа, 2011. – 138 с. – Режим доступа: http://www.biblioclyb.ru/89135_Pisma_o_tanse.html. – Загл. с экрана.
43. Пасютинская, В. М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] / В. М. Пасютинская. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 416 с. // Университетская библиотека online. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 416 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/829226_Putechestvie_v_mir_tansa.html. – Загл. с экрана.
44. Плещеев, А. А. Наш балет (1673–1899) [Электронный ресурс] / А. А. Плещеев. – Санкт-Петербург : Типография А. Бенке, 1899. – 403 с. // Университетская библиотека online. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Типография А. Бенке, 1899. – 403 с. – Режим доступа: http://www.biblioclyb.ru/99984_Nach_balet_1673_1899.html. – Загл. с экрана.

7. УЧЕБНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1. Глоссарий

Адажио (итал. *adagio* – медленно, спокойно) – медленная часть танца в сопровождении музыки спокойного темпа (не обязательно адажио в музыкальном смысле).

Аллегро (итал. *allegro* – скоро, живо, проворно) – заключительная часть упражнений на середине в уроке классического танца, состоящая из маленьких прыжков.

Арабеск (итал. *arabesco* – арабский) – одна из основных поз классического танца, при выполнении которой работающая нога, вытянутая

в колене, открыта назад на вытянутый носок в пол (*arabesque par terre*), либо поднята вверх на любую высоту. Руки находятся в положении *allongée*, взгляд направлен вдаль, что придает позе особую выразительность.

Артист балета – танцовщик, исполняющий в балетном спектакле танцы и сцены, созданные балетмейстером.

Артист балета обязан посещать уроки классического танца и занятия с репетитором и концертмейстером.

Балет фр. Ballet (от лат. *Vallo* – танцюю) – вид синтетического музыкально-театрального искусства, сочетающего драматургию, музыку, хореографию, изобразительное искусство, при ведущей роли хореографии. В балете выделяют три составные части: классический танец, характерный танец и пантомиму.

По жанрам различают:

- драматический, лирический, комический, героический балет;
- балет-феерия;
- балет-пантомима и т. д.

Балетная музыка – музыка, сопровождающая балет и выражающая его драматическое содержание. Балетная музыка подразделяется на ритмическую танцевальную музыку, для которой характерна относительная законченность форм; на более свободную музыку пантомимы, которой в большей степени присуще драматическое развитие.

Балетоман – любитель и постоянный посетитель балета. Для балетомана характерно оценивание спектакля в зависимости от мастерства того или иного исполнителя.

Ариация (*Variation*) – короткий, но законченный виртуозный танец для одного или нескольких исполнителей. Обычно является частью *Pas de deux*, *Pas de trois*, *Grand Pas*. Вариация возможна в качестве самостоятельного эпизода.

Grand pas – сложная музыкально-хореографическая форма в балетах классического наследия. Состоит из выхода артистов (*entrée*), большого адажио в исполнении солистов и кордебалета, поочередных вариаций солистов и корифеев, чередующихся с кордебалетными танцами, и общей заключительной коды. Примером могут служить *гран па* из балета «Дон Ки-

хот», большое классическое па из балета «Пахита» и большое венгерское па из балета «Раймонда».

Дивертисмент (Divertissement – развлечение) – ряд танцевальных номеров, следующих один за другим; концертная программа, состоящая из различных по жанру и характеру танцевальных номеров

Классический танец (Classic dance) – основная система выразительных средств хореографического искусства, основанная на поэтически обобщенной трактовке образа человека, на пластическом раскрытии его эмоций, мыслей и переживаний.

Классический танец – система художественного мышления, по Л. Д. Блоку, оформляющего выразительность движений, присущих танцевальным проявлениям человека на различных стадиях культуры. В классический танец эти движения входят не в эмпирически данной форме, а в абстрагированном до формулы виде.

Кода (от итал. *coda* – хвост, шлейф) – заключительная часть сольной вариации, как правило, состоящая из виртуозных вращений или прыжков, выполняемых по диагонали, по кругу, либо с продвижением «на публику». Заключительная часть различных музыкально-танцевальных форм (*pas de deux*, *pas de trois*, *pas de quatre* и т. д.), состоящая из чередующихся соло солистов (в *grand pas* – с участием кордебалета), обычно исполняющих максимально виртуозные прыжки, вращения и другие технически сложные движения в быстром темпе на месте, по кругу и по диагонали. Финал балетного спектакля, в котором участвуют все действующие персонажи и кордебалет.

Кордебалет (*corps de ballet*, буквально – состав балета) – основная часть балетной труппы, артисты, танцующие в ансамбле и исполняющие массовые танцевальные номера и сцены.

Пантомима – вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа и раскрытия содержания и идеи драмы является пластическая выразительность человеческого тела, жест и мимика. Пантомима может сопровождаться музыкой, ритмическим аккомпанементом, пением и декламацией.

Различают два вида пантомимы: искусство мима, в котором действует только один актер и представление со многими участниками, с музыкой, декорациями и другими аксессуарами театрального спектакля.

Pas de deux (Pas – шаг, deux – два; «движение вдвоем») – музыкально-танцевальная форма, принятая в балете с XIX в., состоящая из Entrée (начало), Adagio (адажио-дуэтного танца), Variation (вариации балерины и танцовщика), Coda (заключительная часть с fouette и grands pirouette) (па де де из балета «Лебединое озеро»).

Pas de trois (Pas – шаг, trois – три; «движение втроем») – музыкально-танцевальная форма, повторяющая построение па-де-де, но для трех танцовщиков.

Пластический мотив – отдельное, целостное по смыслу движение.

Свободная пластика – особые выразительные средства:

- отличные от танца и пантомимы;
- четко ритмизированные;
- содержащие повторность пластических мотивов.

Свободная пластика характеризуется:

- свободным движением, не подчиненным законам классического танца;
- использованием и совмещением танцевальных и жизненных положений тела танцовщика.

Симфонический танец – танец на основе симфонического произведения, воплощающий образно-аллегорическое содержание этого произведения.

Сюжетный балет – балет, в котором существенное место занимают действенные эпизоды, танцевальные и мимические сцены.

Характерный танец (фр. Danse de caractere; фр. Danse caracteristique) – народный танец в современном балете, приспособленный для балетного спектакля.

Характерный танец:

- воспроизводит движения народных танцев;
- является способом раскрытия образа или создания целого балета.

Хореодрама (хореографическая драма) – вид музыкально-сценического представления, обладающего сюжетом, который излагается в повествовательных сценах с помощью пантомимы и танца.

7.2. Перечень ключевых слов

Анализ балетного спектакля
Ансамбль
Балетмейстер
Балетная партитура
Балетоведение
Вариация
Деятельность хореографа
Достижения
Драматургия
Единство формы и содержания
Закономерности сценические
Замысел автора балета
Историческое наследие
Композитор
Компоненты балетного спектакля
Координация движений
Крепостной театр
Кульминация
Лексика танцевальная
Музыкально-хореографическая драматургия
Народный танец
Пластический язык
Популяризация хореографического искусства
Приемы балетмейстерские
Принципы танцевальные
Романтизм
Симфонизм
Система образов
Советский театр
Современный балет
Сценические редакции
Танец «модерн»
Танцевальное искусство
Теория и практика
Традиции
Фольклор песенно-танцевальный
Хореографическая школа
Хореографический образ
Художественное творчество
Экспозиция
Эпоха классицизма

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Структура и содержание дисциплины.....	6
1.1. Структура дисциплины.....	6
1.2. Содержание дисциплины.....	12
2. Учебно-теоретические материалы.....	29
2.1. Методические указания и путеводитель по литературе для изучения теоретического материала.....	29
3. Учебно-практические материалы.....	35
3.1. Описание семинарских занятий.....	35
4. Методические материалы.....	49
4.1. Методические рекомендации преподавателям по теоретическому разделу курса.....	49
4.2. Методические указания по организации самостоятельной работы.....	52
4.2.1. Задания для самостоятельной работы.....	56
4.3. Образовательные технологии.....	57
4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	58
5. Контрольно-измерительные материалы.....	59
5.1. Вопросы к зачету.....	59
5.2. Вопросы к экзамену.....	60
5.3. Тестовые задания для контроля самостоятельной работы студентов.....	62
6. Учебно-библиографическое и информационное обеспечение дисциплины.....	67
6.1. Список литературы.....	67
7. Учебно-справочные материалы.....	70
7.1. Глоссарий.....	70
7.2. Перечень ключевых слов.....	74

Редактор *Н. Ю. Мальцева*
Компьютерная верстка *Я. А. Кондрашовой*

Подписано в печать 05.05.2014. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 3,2. Усл. печ. л. 4,4.
Тираж 300 экз. Заказ № 51.

Издательство КемГУКИ: 650029, г. Кемерово,
ул. Ворошилова, 19. Тел. 73-45-83.
E-mail: izdat@kemguki.ru