

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет хореографии
Кафедра балетмейстерского творчества

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ХОРЕОГРАФИИ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
52.03.01 «Хореографическое искусство»

Профиль подготовки
**«Искусство балетмейстера»,
«Балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин»**

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения:
очная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО ++3 по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профили «Искусство балетмейстера», «Балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин», квалификация (степень) выпускника- бакалавр

Утверждена на заседании кафедры балетмейстерского творчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/25.05.2021> г., протокол №10.

Переутверждена на заседании кафедры балетмейстерского творчества 30.08.2022 г., протокол №1, 29.08.2023 г., протокол №1, 14.05.2024, протокол №10, 14.05.2025 г., протокол № 9

Теория и практика хореографии: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профилям «Искусство балетмейстера», «Балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / *Сост.* А. В. Палилей. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2022. – 53 с. – Текст непосредственный.

Составитель:
А. В. Палилей, канд. пед.
наук, профессор

Содержание

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы бакалавриата	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины (модуля).....	5
4.2. Структура дисциплины	5
4.3. Содержание дисциплины.....	12
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	38
5.1. Образовательные технологии.....	38
5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.....	39
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.....	40
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР.....	40
6.2. Примерная тематика рефератов / курсовых работ / учебных проектов.....	42
7. Фонд оценочных средств.....	43
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.....	45
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.....	45
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	46
8.1. Основная литература.....	46
8.2. Дополнительная литература.....	47
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (эл. ресурсы).....	48
8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.....	48
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины	49
10. Словарь по дисциплине.....	49

1. Цели освоения дисциплины

Овладение системой профессиональных знаний по теории и практики хореографии.

Задачи дисциплины:

1. Изучение основных этапов эволюции хореографического искусства.
2. Освоение теоретических основ хореографического искусства.
3. Изучение деятельности выдающихся хореографов, педагогов, танцовщиков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Теория и практика хореографии» входит в часть «Дисциплины по выбору» образовательной программы по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство».

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения общекультурных дисциплин.

Дисциплина обеспечивает интеграцию блока специальных дисциплин в системе профессиональной подготовки обучающихся в области хореографического искусства, неотъемлемой и исторически установленной частью хореографического образования.

Необходимость изучения дисциплины напрямую связана с профессиональной деятельностью. Процесс обучения предполагает тесную взаимосвязь с такими специальными дисциплинами, как «История хореографического искусства», «Танец и методика его преподавания: классического, народно-сценического, русского, историко-бытового танцев», «Искусство балетмейстера» «Музыкальное искусство», и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Теория и практика хореографии»

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства

ПК-1- Способен проводить исследования в сфере методологии хореографической науки и практики, педагогики, истории и теории хореографического искусства, творчества, проблем искусства и культуры

ПК-2- Способен обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики, использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования, психологии, осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия

ПК-5- Способен исследовать тенденции развития хореографического искусства и подготовить на этой основе публикацию, выступление, мастер-класс, творческую встречу, творческий проект с использованием современных технологий

ПК-6- Способен сочинять качественный хореографический текст, создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм

ПК-7- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических произведений

ПК-9- Способен редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое хореографическое произведение

ПК-10- Способен к внутреннему художественному постижению сущности хореографического произведения и его воплощению в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике

ПК-14- Способен к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, через

какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействует и соотносится с музыкой, драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, гуманитарными, социальными и естественными науками

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

знать:

ПК-5.1 знать тенденции развития хореографического искусства;

ПК-6.1 знать основы композиции;

уметь:

ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области.

ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства

ПК-1.1 проводить исследования в сфере методологии, практики, педагогики хореографического искусства;

ПК-1.2 осознавать проблемы хореографического искусства и культуры и предлагать способы их решения

ПК-2.1 осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, хореографических коллективах;

ПК-2.2 формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний;

ПК-2.3 создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности личностно-профессионального становления обучающегося;

ПК-2.4 планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень профессиональной квалификации;

ПК-2.5 формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе

ПК-5.2 анализировать и перерабатывать информацию, на основе выводов, прогнозировать и вносить предложения;

ПК-5.3 готовить публикации, мастер-классы, творческие проекты

ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы;

ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее;

ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях

ПК-9.1 реставрировать хореографические произведения;

ПК-9.2 стилизовать хореографический текст;

ПК-9.3 вносить коррективы в ранее созданное хореографическое произведение

ПК-10.1 анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания;

ПК-14.1 осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук;

ПК-14.2 понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства

владеть:

ПК-2.6 владеть понятийным аппаратом и терминологией

ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты

ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации;

ПК-10.2 владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании;

ПК-10.3 владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 21 зачетных единиц, 756 академических часа. В том числе 392 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 220 час самостоятельная работа обучающихся. Контроль – 144 час. В 1, 3, 6, 8 семестры – экзамен, 2, 4, 5 – зачет.

100 часов (22 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

1. Структура дисциплины								
№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Семинарские/ Практические занятия	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРС
Раздел 1. Теоретические основы хореографического искусства. Хореографическое искусство в системе мировой культуры.								
1.	Тема 1. Танец как вид искусства			0.5				
	Тема 2. Связь истории хореографии с развитием мировой культуры	1		2	9			
	Тема 3. Виды и жанры хореографического искусства и их классификация			1,5	10			

	Тема 4. Выразительные средства хореографического искусства			1	9			
	Тема 5. Отражение действительности в сценическом танце. Образ.			1	9			
	Тема 6. Язык танца и его символика			2	19/12*	4	Работа с наглядным материалом, с учебно-методической литературой.	4
	Всего:		72 +36 ч. экзамен	8	56/12*	4	12*	4
Раздел 2. История западноевропейского хореографического искусства (до XX в.) Связь истории хореографии с развитием мировой культуры								
2.	Тема 7. Танец в первобытном обществе	2 3		2	15			
	Тема 8. Танцевальная культура Древнего мира (Индия, Египет, Китай, Греция, Рим)			2	15			
	Тема 9. Танцевальное искусство Средневековья и эпохи Возрождения			3	15			
	Тема 10. Истоки западноевропейского сценического танца (мистерия, маскарад, момерия, междуястия)			2	16			

	Тема 11. Танцевальная культура XVII века. Придворный балет.			3	15/12*	4	12* Подготовка реферата	
	Тема 12. Танцевальная культура XVIII века.			2	17			
	Тема 13. Танцевальная культура XIX века. Романтизм в балете.			2	15/12*	4	12* Дискуссия	
	Всего:		144+36 экзамен в 3 сем.	16	108/24*	8	24*	12
Раздел 3. История танцевальной культуры России (до XX века). Основные этапы эволюции русского и зарубежного хореографического искусства от зарождения до современности								
3	Тема 14. Особенности развития и основные черты русской национальной хореографии	4 5		1	9			
	Тема 15. Народные истоки русского балета			1	10/12*	4	Просмотр видеозаписей. Дискуссия	6
	Тема 16. Возникновение и становление балетного театра в России XVII в.			2	9			
	Тема 17. Русский балетный театр XVIII в.			2	9			
	Тема 18. Бытовые танцы XVII – XVIII вв.			1	10/12*	4	Просмотр видеозаписей. Дискуссия	6

	Тема 19. Романтизм в русском балете, конец XVIII – нач. XIX века.			2	9			
	Тема 20. Бальные танцы XIX в.			1	10			
	Тема 21. История балов и праздников в России			1	10			
	Тема 22. Эпоха академизма. Мариус Петипа			2	9			
	Тема 23. Хореографическое искусство начала XX века			2	9			
	Тема 24. «Русские сезоны» в Париже.			1	10			
	Всего:		144	16	108/24*	8	24*	12
Раздел 4. Деятельность выдающихся хореографов, педагогов, танцовщиков								
4.	Тема 25. Ж.-Ж. Новерр – великий французский реформатор	6		0,5	4			4
	Тема 26. Деятельность Ж.-Б. Ланде в России.			0,5	4			4
	Тема 27. И.И. Вальберх – первый русский балетмейстер.			1	4			4
	Тема 28. Ш.-Л. Дидло, его роль в развитии русского балета			0,5	4			4

	Тема 29. Танцовщицы эпохи романтизма (А. Истомина, М. Тальони, К. Гризи, Е. Андриянова, Е. Санковская).			0,5	5			4
	Тема 30. Выдающиеся педагоги XIX века (Ф. Тальони, А. Бурнонвиль, К. Блазис, Э. Чекетти).			1	6			4
	Тема 31. Творчество М. Петипа			1	6			4
	Тема 32. Балет П.И. Чайковского			1	6/6*		Просмотр видео	4
	Тема 33. Реформаторы начала XX века (А. Дункан, М. Фокин, Ф. Лопухов, К. Голейзовский)			0,5	5/6*		Дискуссия	4
	Тема 34. Исполнительское искусство начала XX века.			0,5	4			4
	Тема 35. С. П. Дягилев – пропагандист русского искусства.			1	4	4		4
	Всего:		108 + 36 экз.	8	52/12*	4	12*	44
Раздел 5. Хореографическое искусство XX века								
5.	Тема 36. Основные этапы развития балетного театра в России	7		1				

	Тема 37. Развитие жанра народной хореографии			1	10	4		
	Тема 38. Современное состояние балльного танца. Развитие спортивно-танцевального движения			1				
	Тема 39. Педагогическая система А.Я. Вагановой			1				
	Тема 40. Стили и школы современных направлений хореографического искусства			2	10/12*		Написание реферата	4
	Тема 41. Современное исполнительское искусство			1				
	Тема 42. Творчество отечественных зарубежных хореографов			1				
	Всего:		36	8	20/14*	4	14*	4
Раздел 6. Проблемы развития хореографического искусства								
6.	Тема 43. Сохранение традиций и творческого наследия хореографического искусства	8		1				
	Тема 44. Современное состояние и пути развития жанра народной хореографии			1				

	Тема 45. Проблемы, тенденции и перспективы развития современных направлений хореографического искусства			1				
	Тема 46. Организация конкурсных форм спортивно-танцевального движения			1				
	Тема 47. Проблемы репертуара (темы, образы, музыка). Формирование репертуара			1				
	Тема 48. Уровни танцевальной культуры: массовый, любительский, профессиональный			1				
	Тема 49. Танцевальное искусство Сибири			1	10/12*	4	Просмотр видео	14
	Тема 50. Внешние и внутренние источники развития хореографического искусства.			1				
	1. Всего:		36 + 36 экз.	8	10/14*	4	14*	14
	Всего часов в интерактивной форме:						100*(22%)	
	Итого:		684	64	354/100*	32	-	90

4.2. Содержание дисциплины

№	Содержание дисциплины	Результаты	Виды
---	-----------------------	------------	------

п/п	(Разделы. Темы)	обучения	оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Теоретические основы хореографического искусства. Хореографическое искусство в системе мировой культуры.			
1.1.	Тема 1. Танец как вид искусства Происхождение танца. Танец эпохи первобытнообщинного строя. Танец в культуре древних цивилизаций - Египта, Индии, Древней Греции, Древнего Рима. Танец в эпоху средневековья. 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 - исток 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. Тема 2. Связь истории хореографии с развитием мировой культуры 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».	Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1,2,5,6,7,9,10,14). знать: ПК-5.1 знать тенденции развития хореографического искусства; ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области. ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства ПК-1.1 проводить исследования в сфере методологии, практики, педагогики хореографического искусства; ПК-1.2 осознавать проблемы хореографического искусства и культуры и предлагать способы их решения ПК-2.1 осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, хореографических коллективах; ПК-2.2 формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний; ПК-2.3 создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности личностно-	Проверка результатов теоретических заданий; Экзамен: ответы по билетам

Тема 3. Виды и жанры хореографического искусства и их классификация 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 - исток 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. Тема 4. Выразительные средства хореографического искусства Создание танца передается с помощью богатейшей палитры выразительных средств. К выразительным средствам танцевального искусства относятся: -лексика танца -композиционный рисунок Хореографическая лексика- язык танца, его основные движения, положения тела, различные жесты. Как писал Л.С. Выготский «Все то, что совершает искусство, оно совершает в нашем теле и через наше тело». Лексика бывает: - основная танцевальная -действенная -подражательная -ассоциативная Тема 5. Отражение действительности в сценическом танце. Образ. Мир хореографической образности диктует свои законы отображения действительности, основанные не на буквальном соответствии жизненного и художественного материала, а на степени верности метафорическому, поэтическому отражению жизни. Балет, в силу своих изобразительно-выразительных возможностей более, чем другой вид искусства, чужд	профессионального становления обучающегося; ПК-2.4 планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень профессиональной квалификации; ПК-2.5 формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе ПК-5.2 анализировать и перерабатывать информацию, на основе выводов, прогнозировать и вносить предложения; ПК-5.3 готовить публикации, мастер-классы, творческие проекты ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях ПК-9.1 реставрировать хореографические произведения; ПК-9.2 стилизовать хореографический текст; ПК-9.3 вносить корректировки в ранее созданное хореографическое произведение ПК-10.1 анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания; ПК-14.1 осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими	
--	---	--

	натуралистической подробности, житейской повседневности, обыденной достоверности. Вместе с тем, балетмейстер-композитор танца, не может творить вне связи с действительностью. Связь носит не буквальный, а опосредованный характер, она необходимо осуществляется с учетом общих эстетических законов и образности хореографического искусства. Тема 6. Язык танца и его символика Язык танца - это, прежде всего язык человеческих чувств и если слово что-то обозначает, то танцевальное движение выражает, и выражает только тогда, когда находясь в сплаве с другими движениями, служит выявлению всей образной структуры произведения.	видами искусств, с различными сферами наук; ПК-14.2 понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства владеть: ПК-2.6 владеть понятийным аппаратом и терминологией ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации; ПК-10.2 владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании; ПК-10.3 владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения	
Раздел 2. История западноевропейского хореографического искусства (до XX в.) Связь истории хореографии с развитием мировой культуры			
	Тема 7. Танец в первобытном обществе Для человека первобытного общества танец - это способ мышления и жизни. В танцах, изображающих животных, отрабатываются охотничьи приемы; танцем выражаются моления о плодородии, о дожде и о других насущных нуждах племени. Любовь, труд и обряд воплощаются в танцевальных движениях. Танец в этом случае настолько связан с жизнью, что на языке мексиканских индейцев тарахумара понятия "труд" и "танец" выражаются одним и тем же словом. Глубоко воспринимая ритмы природы, люди первобытного общества не могли не подражать им в своих танцах. Первобытные танцы обычно исполняются группами. Хороводные танцы имеют конкретное значение, определенные цели: изгнать злых духов, исцелить больного, отогнать беду от племени. Самое	Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1,2,5,6,7,9,10,14). знать: ПК-5.1 знать тенденции развития хореографического искусства; ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области. ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства ПК-1.1 проводить исследования в сфере методологии, практики, педагогики хореографического искусства; ПК-1.2 осознавать проблемы хореографического искусства	Коллоквиум, зачет

	распространенное движение здесь - топание, возможно, потому, что оно заставляет землю трепетать и покоряться человеку. В первобытных обществах распространены танцы на корточках; танцующие любят кружиться, дергаться и скакать. Скачки и кружения доводят танцующих до экстатического состояния, заканчивающегося иногда потерей сознания. Танцующие обычно не носят одежды, зато носят маски, сложные головные уборы и часто раскрашивают свое тело. В качестве аккомпанемента используются топание, хлопки в ладоши, а также игра на всевозможных барабанах и дудках из природных материалов. В первобытном обществе не бывает артистов в обычном смысле слова, хотя в ряде первобытных племен имеются профессиональные танцовщики, которые не имеют никаких иных обязанностей и являются настоящими мастерами танца. У первобытных племен нет регламентированной техники танца, но великолепная физическая подготовка позволяет танцующим полностью отдаваться танцу и плясать с абсолютной самоотдачей, вплоть до исступления. Танцы такого рода до сих пор можно увидеть на островах южной части Тихого Океана, в Африке и в Центральной и Южной Америке. Тема 8. Танцевальная культура Древнего мира (Индия, Египет, Китай, Греция, Рим) Танцевальные жанры Древнего мира Народно-бытовые танцы долгое время сохраняли связь с трудовыми процессами, языческими и бытовыми обрядами (танцевальные пантомимы в Др. Китае и Др. Индии, древнегреческие дионисийские игры, русские масленичные игры и др.) и сопровождали семейные, городские и общегосударственные праздники, каждое событие в жизни человека. Жанр народно-бытовых танцев — один из самых широких. Разнообразные по тематике и	и культуры и предлагать способы их решения ПК-2.1 осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, хореографических коллективах; ПК-2.2 формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний; ПК-2.3 создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности личностно-профессионального становления обучающегося; ПК-2.4 планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень профессиональной квалификации; ПК-2.5 формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе ПК-5.2 анализировать и перерабатывать информацию, на основе выводов, прогнозировать и вносить предложения; ПК-5.3 готовить публикации, мастер-классы, творческие проекты ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее;	
--	---	--	--

композиционному рисунку, по составу исполнителей, они оказали огромное влияние на возникновение сценического танца. Прежде всего, стоит выделить обрядовые пляски-игры, отображающие трудовые процессы и долгое время исполняющиеся в строгом соответствии со временем проведения тех или иных сельскохозяйственных работ. Например, нередко в то время земледельцы, стараясь вызвать нужный для посевов дождь, воссоздавали музыкально-пластические картины плывущих облаков, раскатов грома, льющихся потоков воды и т.п. Параллельно с темой труда в них раскрывалась и любовная тема. Игровые пляски долго хранили следы быта, труда и древних языческих верований и даже частично (в трансформированном виде) дошли до наших дней (русская игровая песня-танец "А мы просо сеяли"). К древнейшим относятся также охотничьи пляски, копирующие движения и повадки зверей и птиц и исполняющиеся обычно до и после охоты. Они ставили перед собой ясную, простую задачу — магически воздействовать на результаты охоты, то есть задобрить божество, укрепить уверенность в самом себе и запугать преследуемое животное и, таким образом, одержать победу, добыть себе и племени пищу. Бешеные скачки, имитация повадок зверя, устрашающие крики и притопывания создавали условную картину охоты. Человек верил в то, что танец реально, практически помогает ему в осуществлении одной из важнейших функций его жизнедеятельности. Тема 9. Танцевальное искусство Средневековья и эпохи Возрождения Для эпохи Средневековья было характерно острое чувство страха смерти; изображение смерти, как и дьявола, постоянно встречается в средневековой символике. Образ танцующей смерти возник уже в	ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях ПК-9.1 реставрировать хореографические произведения; ПК-9.2 стилизовать хореографический текст; ПК-9.3 вносить корректировки в ранее созданное хореографическое произведение ПК-10.1 анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания; ПК-14.1 осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук; ПК-14.2 понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства владеть: ПК-2.6 владеть понятийным аппаратом и терминологией ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации; ПК-10.2 владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании; ПК-10.3 владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умением использовать эти знания при создании хореографического произведения	
--	---	--

	глубокой древности; фигура смерти появляется также в танцах многих первобытных обществ – например, до сегодняшнего дня она играет большую роль в магических обрядах водуистов. Но именно в эпоху Средневековья образ смерти превращается в символ потрясающей силы. «Танец смерти» (danse macabre), особенно широко распространился в Европе в XIV в., в периоды эпидемии чумы. В социальном смысле этот танец, как и сама смерть, уравнивал представителей разных сословий. В годы чумы «танец смерти» часто перерастал в истерическое веселье. Обычно он начинался быстрой пляской; затем один из танцоров внезапно падал на землю, изображая мертвого, а остальные продолжали танцевать вокруг него, представляя в пародийном виде оплакивание покойника. Если мертвеца изображал мужчина, его возвращали к жизни поцелуи девушек; если девушка – ее целовали мужчины. После «воскрешения» следовал общий хороводный пляс. Тема 10. Истоки западноевропейского сценического танца (мистерия, маскарад, момерия, междуяствия) Искусство западноевропейских жонглеров, гистрионов. Турниры, процессии (процессия короля Рене), карнавалы, маскарады. Зарождение придворного балета. Первый придворный балетный спектакль «Цирцея». Тема 11. Танцевальная культура XVII века. Придворный балет. На протяжении всего семнадцатого века жанр придворного балета развивался главным образом во Франции. Вначале это были балеты-маскарады, а затем помпезные мелодраматические балеты на рыцарские и фантастические сюжеты, где танцевальные эпизоды сменялись вокальными ариями и декламацией стихов. Тема 12. Танцевальная культура		
--	---	--	--

	XVIII века. Ученики и преемники Ж. Ж. Новерра. Семья Вестрисов. Братья Гардели. Общая характеристика творчества Ж. Доберваля. Проблема комедийного балета. Балеты Ж. Доберваля «Дезертир», «Тщетная предосторожность». 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. Тема 13. Танцевальная культура XIX века. Романтизм в балете. 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. Исполнители в русском балете XVIII в.: Т. Бубликов, Г. Райков, Т. Шлыкова - Гранатова и др. 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.		
Раздел 3. История танцевальной культуры России (до XX века). Основные этапы эволюции русского и зарубежного хореографического искусства от зарождения до современности			
	Тема 14. Особенности развития и основные черты русской национальной хореографии Русский народный танец один из наиболее распространенных и древних видов народного творчества. Он возник на основе трудовой деятельности человека. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроения, отношения к жизненным явлениям. Развитие русского народного танца тесно связано со всей историей русского народа. Каждая новая эпоха, новые политические, экономические, административные и религиозные	Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1,2,5,6,7,9,10,14). знать: ПК-5.1 знать тенденции развития хореографического искусства; ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области. ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в	Экзамен, ответы по билетам

условия отражались в формах общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Все это несло с собой известные перемены в быту русского народа, что, в свою очередь, накладывало отпечаток и на танец, который на многовековом пути своего развития подвергался различным изменениям. Тема 15. Народные истоки русского балета Нашествие монголо-татарского ига в 13 веке затормозило развитие отечественной культуры на 2 столетия и только в 15 веке скоморошество возродилось вновь со значительными изменениями. После отделения женской половины боярских хором от мужской, появились профессиональные танцовщицы (до этого танцевали только мужчины). Пример - сообщение летописи о выходе матери Ивана Грозного в начале 16 века с «плясцами». В 16 веке иностранцы получили широкий доступ в Москву. С этого времени в танцевальных представлениях начинает фигурировать маска («машкара»), завезенная из Венеции. До этого употребляли хари (маски животных) - бороды из мочала, парики из пакли - личины. Иноземная маска носила условный характер. Иван Грозный сам участвовал в представлении и, надевая маску, придавал конкретную направленность против определенных лиц. Представления стали остросатирическими («срамные») по мнению иностранцев. С середины 17 века борьба церкви с царем за власть, запрет пения, танцев, только духовные песнопения. Начались гонения на скоморохов (били, рвали ноздри, ссылали). За многовековой период своего существования скоморохи внесли большой вклад в историю развития русской танцевальной культуры. Профессионализация народной пляски способствовало ее быстрейшему совершенствованию. Деление	сфере искусства ПК-1.1 проводить исследования в сфере методологии, практики, педагогики хореографического искусства; ПК-1.2 осознавать проблемы хореографического искусства и культуры и предлагать способы их решения ПК-2.1 осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, хореографических коллективах; ПК-2.2 формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний; ПК-2.3 создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности личностно-профессионального становления обучающегося; ПК-2.4 планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень профессиональной квалификации; ПК-2.5 формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе ПК-5.2 анализировать и перерабатывать информацию, на основе выводов, прогнозировать и вносить предложения; ПК-5.3 готовить публикации, мастер-классы, творческие	
--	--	--

профессиональных танцев на мужской и женский, из которых первый требовал виртуозности и темперамента, а второй - изящества и мягкости, соответствовало традициям народного искусства. Искусство профессиональных русских плясунов и плясиц имело впоследствии решающее значение для развития русского балета. Тема 16. Возникновение и становление балетного театра в России XVII в. Театр в 17 веке в России только начинал свое бурное развитие, в том числе и при духовных учебных заведениях. Это стало возможно при посильном участии церкви, которая стремилась укрепить свои позиции в народе. Первые школьные театры были открыты при Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской академии. Основу репертуара составляли представления на религиозную тематику, однако там находилось место и для интермедии. Сатира затрагивала интересы духовенства, и в конечном итоге школьные театры прекратили свое существование ближе к 18 веку. Тема 17. Русский балетный театр XVIII 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. Исполнители в русском балете XVIIIв.: Т. Бубликов, Г. Райков, Т. Шлыкова - Гранатова и др. Тема 18. Бытовые танцы XVII – XVIII вв. В XVII-XVIII в. в танцах аристократов (менуэт, скорый менуэт, гавот) пропадает естественность движений (именно в это время появляются законы постановки рук и ног, регламентация движений корпуса – все, что вошло в классический балет). На балах XVII в. представления о	проекты ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях ПК-9.1 реставрировать хореографические произведения; ПК-9.2 стилизовать хореографический текст; ПК-9.3 вносить корректировки в ранее созданное хореографическое произведение ПК-10.1 анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания; ПК-14.1 осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук; ПК-14.2 понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства владеть: ПК-2.6 владеть понятийным аппаратом и терминологией ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации; ПК-10.2 владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании; ПК-10.3 владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения	
--	---	--

	красоте линий были сведены к принципам балета – грациозностью на балах считалась выворотность ног, руки необходимо было держать округленными: поднятые или опущенные, они должны были быть одинаково скруглены в локтях, кисть собрана, большой палец отведен под ладонь напротив среднего пальца. Тема 19. Романтизм в русском балете, конец XVIII – нач. XIX века. 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. 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. Тема 20. Бальные танцы XIX в. На русских балах в XIX веке программа танцевального вечера — количество и последовательность танцев — варьировалась в зависимости от бала: на придворных обычно танцевали полонез, вальс, французскую кадрили и мазурку; на частных балах танцы были более разнообразными. Драматургия бала развивалась от торжественного, чинного полонеза к шутливому котильону. Тема 21. История балов и праздников в России Слово «бал» - заимствованно из французского «bal» и происходит от старофранцузского глагола «baller» - «танцевать». Одним из первых балов был бал, данный в честь бракосочетания Карла VI с Изабеллой Баварской. При Медичи балы приобретают все большую популярность во Франции, продолжают распространяться при		
--	---	--	--

	Генрихе IV, а со времен правления Людовика XIV становятся неотъемлемой частью придворных празднеств. В России балетная культура начинает развиваться в эпоху петровских реформ. В то время бал являлся элементом чуждой западноевропейской культуры и искусственно прививаемой формой нового социального общения. Мероприятия и празднования совершались в виде ассамблей, непременно в присутствии государя, танцевальная часть была обязательной. Форма проведения торжества которая сложилась в эпоху Петра Петровича сохранялась еще долгое время: богослужение – прием – праздничный обед – бал – фейерверк. Тема 22. Эпоха академизма. Мариус Петипа 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». 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. Композиторы-симфонисты в балетном театре после П. Чайковского: А. Глазунов, И. Стравинский, С. Прокофьев, Б. Тищенко и др. 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. Тема 23. Хореографическое искусство начала XX века 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. Творчество А. Горского Общая характеристика творчества балетмейстера А. Горского. Отношение Горского к классическому наследию. Балет «Дон-Кихот». Мимодрамы Горского: «Дочь Гудулы», «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. Тема 24. «Русские сезоны» в Париже. 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. 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», «Видения роз», «Послеполуденный отдых фавна».		
--	---	--	--

	Анализ.		
Раздел 4. Деятельность выдающихся хореографов, педагогов, танцовщиков			
	Тема 25. Ж.-Ж. Новерр – великий французский реформатор 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. 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. Полемика Ж. Ж. Новерра и Г. Анджолини. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра. Тема 26. Деятельность Ж.-Б. Ланде в России. Жан-Батист Ланде (фр. Jean-Baptiste Landé (возможно: Landet); Франция — 26 февраля 1748 по некоторым источникам, скончался в 1746 г. или в 1747, Санкт-Петербург) — французский танцовщик, балетмейстер, педагог балета, работавший в России; основатель первой танцевальной школы в России. Тема 27. И.И. Вальберх – первый русский балетмейстер. Иван Вальберх родился в Москве в семье шведского происхождения 3 (14) июля 1766 года. Учился в Петербургской театральной школе у известных итальянских балетмейстеров Гаспаро Анджолини и Дж. Канциани. Окончив её в 1786 году, был принят солистом в придворную балетную труппу. Исполнял партии Ромео («Ромео и Юлия» Штейбельта), Алексея («Дезертир»), Язона («Медея и Язон» Рудольфа), Ивана («Русские в Германии, или Следствие любви к отечеству» Париса. Вальберх с 1794 года занимался педагогической деятельностью в Петербургской театральной школе. Его учениками	Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1,2,5,6,7,9,10,14). знать: ПК-5.1 знать тенденции развития хореографического искусства; ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области. ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства ПК-1.1 проводить исследования в сфере методологии, практики, педагогики хореографического искусства; ПК-1.2 осознавать проблемы хореографического искусства и культуры и предлагать способы их решения ПК-2.1 осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, хореографических коллективах; ПК-2.2 формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний; ПК-2.3 создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности личностно-профессионального становления обучающегося; ПК-2.4 планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать	Зачет, коллоквиум

были: Е. И. Колосова, Я. Люстих, И. М. Аблец, А. И. Тукманова, А. П. Глушковский. Иван Вальберх был первым русским балетмейстером, он поставил в 1795 году балет «Счастливое раскаяние», а в дальнейшем поставил ещё около 40 новых балетов и возобновил около 10 старых. Среди поставленных балетов: «Бланка, или Брак из отщепенения» А. Н. Титова (1803), «Граф Каstellи, или Преступный брат» В. Мартин-и-Солера (1804, Петербург; 1808, Москва), «Клара, или Обращение к добродетели» на музыку Й. Вайгля (1806, Петербург; 1815, Москва), «Рауль — Синяя борода, или Опасность любопытства» Кавоса (1807, Петербург; 1808, Москва), «Сандрильона» Штейбельта (1815), «Орфей и Эвридика» на музыку Глюка (1808), «Амазонка» Антонолини (1815). Иван Вальберх первым в России попытался создать балет на современную ему тему («Новый Вертер» Титова, 1799). Балет этот исполнялся в современных костюмах. Также Вальберх первым создал балет «Ромео и Юлия» на сюжет шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» (1809). Вальберх содействовал выработке основ русской школы балетного искусства. Тема 28. Ш.-Л. Дидло, его роль в развитии русского балета 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. Тема 29. Танцовщицы эпохи	уровень профессиональной квалификации; ПК-2.5 формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе ПК-5.2 анализировать и перерабатывать информацию, на основе выводов, прогнозировать и вносить предложения; ПК-5.3 готовить публикации, мастер-классы, творческие проекты ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях ПК-9.1 реставрировать хореографические произведения; ПК-9.2 стилизовать хореографический текст; ПК-9.3 вносить корректировки в ранее созданное хореографическое произведение ПК-10.1 анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания; ПК-14.1 осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук; ПК-14.2 понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства	
--	---	--

романтизма (А. Истомина, М. Тальони, К. Гризи, Е. Андриянова, Е. Санковская). 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. Танцовщицы эпохи романтизма Исполнительницы романтических балетов: М. Тальони, Ф. Эльслер, К. Гризи, Л. Гран, Ф. Черитто. Русские романтические танцовщицы: Е. Андреянова, Т. Смирнова. Е. Санковская и др. Тема 30. Выдающиеся педагоги XIX века (Ф. Тальони, А. Бурнонвиль, К. Блазис, Э. Чекетти). Педагогическая деятельность Филиппо Тальони (1777-1871) – педагога-новатора, реформатора хореографического искусства. Методика ведения урока по классическому танцу, воспитание апломба, выносливости, виртуозной техники исполнения. Педагогическая деятельность Карло Блазиса (1795-1878) в Миланской Академии танца. Развитие женской техники танца, усовершенствование итальянской школы, эволюция сценического костюма и хореографических средств, их классификация в книге „Искусство танца“. Принципы преподавания К. Блазиса, его основные технические требования к исполнителям. Педагогическая деятельность Августа Бурнонвиля (1805-1879) своеобразие датской балетной школы, методика обучения и воспитание танцовщиков в период становления и развития художественно-стилистических принципов романтического балета, связь между школой и сценой, развитие пластики мужского танца. Тема 31. Творчество М. Петипа Общая характеристика творчества	владеть: ПК-2.6 владеть понятийным аппаратом и терминологией ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации; ПК-10.2 владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании; ПК-10.3 владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения	
---	--	--

	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». 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. Композиторы-симфонисты в балетном театре после П. Чайковского: А. Глазунов, И. Стравинский, С. Прокофьев, Б. Тищенко и др. Тема 32. Балет П.И. Чайковского 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. Тема 33. Реформаторы начала XX века (А. Дункан, М. Фокин, Ф. Лопухов, К. Голейзовский) Общая характеристика творчества балетмейстера К. Голейзовского. Создание ансамбля «Московский камерный балет». Постановки в Большом театре «Иосиф Прекрасный», «Смерч», «Половецкие пляски», «Лейли и Меджнун», «Скрябинiana». Литературное наследие К. Голейзовского: «Образы русской народной хореографии», «Мгновения», «Жизнь и творчество» (Статьи. Воспоминания. Документы.). Значение творческой деятельности К. Голейзовского. 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». Литературное наследие Ф. Лопухова. Книги «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровенности». Эстетические взгляды Лопухова. Проблема содержательности в хореографическом искусстве. Проблема взаимосвязи музыки хореографии. Значение теоретического наследия и творческой деятельности Ф. Лопухова. Тема 34. Исполнительское искусство начала XX века. 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. Тема 35. С. П. Дягилев – пропагандист русского искусства. Расцвет русского балета связан с именем Сергея Павловича Дягилева - организатора Русских балетных сезонов в Париже с 1909 по 1929 гг. Дягилеву удалось не только создать балетную труппу, в которую вошли звёзды мировой величины, но и привлечь к работе над спектаклями известнейших художников и композиторов своего времени. Для многих из них Русский балет Дягилева стал источником вдохновения на долгие годы. Сейчас произведения, связанные с Русскими балетными сезонами, можно отнести к величайшему культурному наследию XX века.		
Раздел 5.Хореографическое искусство XX века			
	Тема 36. Основные этапы развития балетного театра в России В истории нашего балетного театра часто встречаются фамилии иностранных мастеров, сыгравших немалую роль в развитии русского балета. В первую очередь, это Шарль Дидло, Артур Сен-Леон и Мариус Петипа. Они помогли создать русскую школу балета. Но и талантливые русские артисты давали возможность раскрыться дарованиям своих учителей. Это неизменно привлекало в Москву и Петербург крупнейших хореографов Европы. Нигде в мире они не могли встретить такой большой, талантливой и хорошо обученной труппы, как в России. Тема 37. Развитие жанра народной хореографии Танец развивался вместе с человеком. Человек развивался вместе с танцем. Составляя часть ритуала, обычаев, традиционных праздников и гуляний, народный танец был и остается	Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1,2,5,6,7,9,10,14). знать: ПК-5.1 знать тенденции развития хореографического искусства; ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области. ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства ПК-1.1 проводить исследования в сфере методологии, практики, педагогики хореографического искусства; ПК-1.2 осознавать проблемы хореографического искусства и культуры и предлагать способы их решения	Защита реферата

	органичной частью этих событий. Танец позволяет создать своеобразную атмосферу, ритм общения и сам выступает как язык общения. Эта природа танца, заложенная еще при его зарождении, получая многообразные формы, остается неизменной. Красота народного танца известна издавна. Со временем искусство танца развивалось, многообразие форм и стилей было выделено в отдельные виды. Такие как: классический танец, историко-бытовой, эстрадный, бальный, модерн. Среди всего этого многообразия народный танец был и остается одним из основных видов хореографического искусства. Тема 38. Современное состояние бального танца. Развитие спортивно-танцевального движения Бальный танец – многогранный вид искусства, исключительно органично сочетающий в себе высокую динамику исполнения, красоту линий и позиций, мягкость пластики движений танцоров. Бальные танцы, до недавнего времени относясь к числу наиболее массовых средств художественного воспитания, имеют свою историю возникновения, становления и развития. Бальные танцы считались танцами высшего света. Бальные танцы, которые имеют характер сегодняшнего времени, складывались в начале 18 в. по 19 в. В начале прошлого столетия бальные танцы потеряли свою элитарность и стали исполняться в публичных танцевальных залах и общественных ансамблях. Сегодня происходит возрождение, развитие и преобразование бальных танцев в спортивные бальные танцы. Учитывая то, что бальные танцы, в отдельной части, перешли на качественно новый уровень, признанные Олимпийским комитетом России как вид спорта, они в настоящее время нуждаются в дальнейшей разработке и их история развития и накопленный опыт представляет особенный интерес.	ПК-2.1 осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, хореографических коллективах; ПК-2.2 формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний; ПК-2.3 создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности личностно-профессионального становления обучающегося; ПК-2.4 планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень профессиональной квалификации; ПК-2.5 формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе ПК-5.2 анализировать и перерабатывать информацию, на основе выводов, прогнозировать и вносить предложения; ПК-5.3 готовить публикации, мастер-классы, творческие проекты ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в	
--	---	--	--

Тема 39. Педагогическая система А.Я. Вагановой 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. Педагоги мужского танца: В. Пономарев, Н. Тарасов, А. Ермолаев, А. Пушкин. Танцовщики советской школы: А. Мессерер, М. Габович, А. Ермолаев, В. Чабукиани, К. Сергеев и др. Советские учебники классического и характерного танца. Тема 40. Стили и школы современных направлений хореографического искусства Поиски и эксперименты обновления академического танца под влиянием открытий джаз-танца, танца модерн и свободной пластики. Особенности хореографического языка в произведениях Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, В. Васильева, Г. Таранды, Б. Эйфмана, Е. Панфилова, В. Лебедева, А. Ротманского и др. Русский модерн конца XX века. Творческая деятельность центров современной хореографии и творческих коллективов по развитию modernjazz-dance. Театр современного танца Н. Фиксель, «Кинетический театр» А. Пепеляева, «Класс экспрессивной пластики» Г. Абрамова, «Провинциальные танцы» Т. Вагановой, «Театр камерного танца» О. Бавдилович, «Театр современного танца» О. Пона, «Эксцентрик-балет» С. Смирнова и др. Деятельность АДФ в России. Роль в развитии и популяризации современных танцевальных направлений, подготовке хореографов и исполнителей фестивалей, конкурсов, семинаров, совместных международных программ. Тенденции развития современной отечественной хореографии	художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях ПК-9.1 реставрировать хореографические произведения; ПК-9.2 стилизовать хореографический текст; ПК-9.3 вносить корректировки в ранее созданное хореографическое произведение ПК-10.1 анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания; ПК-14.1 осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук; ПК-14.2 понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства владеть: ПК-2.6 владеть понятийным аппаратом и терминологией ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации; ПК-10.2 владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании; ПК-10.3 владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения	
--	---	--

	Тема 41. Современное исполнительское искусство Русский балетный театр (80-х гг.-начало XXI). 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. 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. Тема 42. Творчество отечественных зарубежных хореографов Освоение хореографией конца XX века художественного опыта смежных искусств - музыки, изобразительного искусства, литературы, кино, цирка, эстрады. Расширение тематики балетов, обращение к коренным проблемам современности. Человек, его психология, духовный мир, нравственные идеалы – все это в центре внимания хореографического искусства. Развитие форм драмбалета. Балеты: «Ревизор», «Витязь в тигровой шкуре» О. Виноградова, «Дама с камелиями» Н. Касаткиной и В. Василева, «Идиот» «Поручик Ромашов», «Братья Карамазовы», «Безумный день», «Убийцы» Б. Эйфмана, «Бег» Е. Панфилова,, «Анюта», «Мастер и Маргарита», «Макбет» В. Васильева, «Чайка», «Дама с собачкой» М. Плисецкой, «Разбойники», «Женитьба», «Макбет» Н. Боярчикова и др. Современная трактовка героических исторических сюжетов: «Гусарская баллада» Д. Брянцева и О. Виноградова, «Броненосец Потемкин»		
--	--	--	--

	О. Виноградова, «Летят журавли» Ю. Петухова, «Оптимистическая трагедия» Д. Брянцева, «Пушкин», «Сотворение мира» Н. Касаткиной и В. Василева, «Педагогическая поэма» Л. Лебедева, «Двухголосье», «Бумеранг», «Прерванная песня», «Чайковский», «Красная Жизель» Б. Эйфмана, «Знамя» Л. Лебедева, «Наполеон Бонапарт», «Зевс» А. Петрова и др. Появление новых исполнительских коллективов, в практике которых преобладают малые формы, стремление к стилистической новизне: Московский Государственный театр балета СССР (с 1986 г.), руководители Н. Касаткина и В. Василев, ансамбль «Хореографические миниатюры», худ. рук. А. Макаров (основан Л. Якобсоном в 1969 г.), «Театр современного балета», рук. Б. Эйфман, театр «Кремлевский балет», рук. А. Петров, «Имперский русский балет», рук. Г. Таранда, «Русский балет», рук. В. Гордеев, Театр танца Евгения Панфилова, Независимая труппа А. Сигаловой и др. Классика и современность в репертуаре последних лет. Новые центры развития хореографии, активной творческой жизни балетного театра.		
Раздел 6. Проблемы развития хореографического искусства			
	Тема 43. Сохранение традиций и творческого наследия хореографического искусства 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	Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1,2,5,6,7,9,10,14). знать: ПК-5.1 знать тенденции развития хореографического искусства; ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области. ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства ПК-1.1 проводить	Экзамен, ответы по билетам

концерта Тема 44. Современное состояние и пути развития жанра народной хореографии Движение национально-культурного возрождения значительно обогатило репертуар самодеятельных танцевальных коллективов. Их постановки становятся более яркими и красочными, становятся более интересными как лексически, так и тематически. Репертуар многих хореографических коллективов на 65% состоит из русских произведений. Однако активные демократические преобразования, происходившие в русском обществе в 80х-90х гг. XXв., значительно повлияли на развитие хореографического искусства страны, дав возможность балетмейстерам обратиться к аутентичному русскому фольклору, а также экспериментам в современных танцевальных направлениях. Тема 45. Проблемы, тенденции и перспективы развития современных направлений хореографического искусства Для дальнейшего развития танцевальной деятельности необходимо решение целого ряда проблем и противоречий. В качестве первой проблемы хотелось бы отметить отсутствие необходимых коммуникаций в сфере танцев. Развитие танцоров в узком круге, отсутствие целостного видения танцевальной деятельности, хореографии в целом снижает уровень развития танцоров – по сравнению с тем, какого уровня они могли бы достичь. Другой проблемой является выявленная нами недостаточная работа по подготовке танцоров и хореографов. Эта проблема существует в таком виде уже достаточно долгое время. Не решена и проблема дальнейшего развития тех танцоров, которые уже стали профессионалами! (в силу означенной ранее проблемы они, как	исследования в сфере методологии, практики, педагогики хореографического искусства; ПК-1.2 осознавать проблемы хореографического искусства и культуры и предлагать способы их решения ПК-2.1 осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, хореографических коллективах; ПК-2.2 формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний; ПК-2.3 создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности личностно-профессионального становления обучающегося; ПК-2.4 планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень профессиональной квалификации; ПК-2.5 формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе ПК-5.2 анализировать и перерабатывать информацию, на основе выводов, прогнозировать и вносить предложения; ПК-5.3 готовить публикации, мастер-классы, творческие проекты ПК-6.2 сочинять учебные и	
--	---	--

правило, не являются победителями значительных танцевальных турниров!) Существует также проблема подготовки педагогов, проблема кадров во всех школах танца – любого уровня, от небольшой студии до высших учебных заведений. При решении данной проблемы необходимо рассмотреть несколько направлений деятельности. С данной проблемой тесно связан вопрос повышения культурного уровня танцоров, танцевального сообщества. Важнейшей проблемой развития танцевальной деятельности в настоящее время является некорректность организации танцевальной деятельности. Отдельно, но в связи с указанной выше проблемой следует назвать и некорректность проведения многих конкурсных мероприятий. Они проводят и организацию аттестационных мероприятий для судей! Но при этом их судьи зачастую не видят необходимости в определении каких бы то ни было объективных критериев оценивания танцевальных выступлений! Тема 46. Организация конкурсных форм спортивно-танцевального движения Технологии подготовки и проведения конкурсов по спортивным бальным танцам обусловлена тем, что в настоящее время не учитываются такие аспекты как: отдых участников соревнований и развлечения для зрителей, в результате чего турниры вызывают чрезмерную физическую и моральную усталость как у участников так и у зрителей. В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и искусства детей, молодежи и взрослых, существенным	танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях ПК-9.1 реставрировать хореографические произведения; ПК-9.2 стилизовать хореографический текст; ПК-9.3 вносить корректировки в ранее созданное хореографическое произведение ПК-10.1 анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания; ПК-14.1 осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук; ПК-14.2 понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства владеть: ПК-2.6 владеть понятийным аппаратом и терминологией ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации; ПК-10.2 владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании; ПК-10.3 владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения	
--	---	--

	сокращением финансовой обеспеченности учреждений культуры, в том числе и деятельность современных культурно-досуговых центров. Переход к рыночным отношениям вызывает необходимость постоянного обогащения содержания деятельности учреждений культуры, методов ее осуществления, поиска новых досуговых технологий, организации разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий полной самореализации в сфере досуга. Тема 47. Проблемы репертуара (темы, образы, музыка). Формирование репертуара Репертуар хореографического коллектива, прежде всего, зависит от его профиля. Классификация хореографических коллективов строится на основе ряда признаков: возрастных, жанровых - и зависит от специфики учебно-тренировочной деятельности, ее целей и задач, с одной стороны, формирование репертуара должно соотноситься с общим направлением, создающим творческое лицо коллектива, с другой - с возможностями творческого роста участников, их индивидуальности. В хореографии, наравне с любым другим видом искусства, существуют общие требования и принципы формирования репертуара, которыми коллектив и балетмейстер должны руководствоваться в своей деятельности. Тема 48. Уровни танцевальной культуры: массовый, любительский, профессиональный 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. Тема 49. Танцевальное искусство Сибири Самобытная игровая культура автохтонных народов Сибири стала основой формирования народного танца. Однако до сих пор системно не изучен многовековой опыт существования и взаимодействия игры и танца в традиционной культуре народов Сибири, не реконструированы их исторические конфигурации и современные формы в профессиональном и самодеятельном хореографическом искусстве большинства этносов и региона в целом. Между тем рассматриваемая разновидность искусства глубоко воздействует на современное состояние духовной культуры сибирских общностей и нуждается в культурологической интерпретации. Понимание сложности этого феномена в его историческом движении и исследование его современного состояния имеет также большое значение для реализации адекватной национально-культурной политики в регионах России. Тема 50. Внешние и внутренние источники развития хореографического искусства. Художественная самодеятельность – это разветвленная сеть драматических, хореографических кружков и студий. Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Она, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного и физического развития. Справедливо отметить, что в многочисленных кружках балетного, эстрадного и народного танцев, в настоящее время, занимаются сотни тысяч детей. Проводятся фестивали и конкурсы, демонстрирующие достаточное количество хорошо		
--	--	--	--

	обученных, хореографически грамотных ребят. Все большее развитие получают хореографические отделения в школах искусств. Они открываются не только в крупных городах, но и в больших районных центрах. Но, стоит сказать, что обучение детей хореографическому искусству на селе или в небольших городах сопровождается рядом проблем. Следует отметить такие, как: • нехватка профессиональных кадров • невозможность выезда хореографических коллективов на крупные конкурсы и фестивали • плохая техническая база		
			Зачет 2,4,5 сем. Экзамен 1,3,6,8 сем.

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

Реализация компетентного подхода по дисциплине «Теория и практика хореографии». по направлению подготовки 52.03.01. «Хореографическое искусство», профилям подготовки «Искусство балетмейстера», «Балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 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 ОПОП ФГОС ВО особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины составляет 100 % аудиторных занятий

В рамках интерактивных форм предусмотрены встречи с балетмейстерами хореографических коллективов, с солистами ведущих оперно-балетных театров, мастер-классы балетмейстеров хореографических коллективов, круглые столы, дискуссии, а также просмотр видео балетов, концертов с последующим анализом и обсуждением в рамках задач учебной дисциплины.

Кроме того, в процессе преподавания дисциплины используются проблемно-поисковые технологии, предполагающие сбор и обработку материалов по определённым разделам дисциплины, песенно-танцевального фольклорного материала, сбор научно-методических материалов в рамках выполнения самостоятельных работ и проведение учебной дискуссии по результатам предварительной работы, индивидуальная подборка видеоматериалов (балетов, конкурсов, фестивалей, концертов, экзаменационных практических показов и т. д.) с использованием различных источников, в том числе сети ИНТЕРНЕТ.

В ходе обучения используются также :

- традиционные образовательные технологии, включающие: аудиторные занятия в форме лекций, практических занятий;
- компьютерные технологии, предполагающие использование электронных ресурсов в учебном процессе, подготовку мультимедийных презентаций.

- создать портфолио по основным разделам дисциплины (приложить реферат; справочник персоналий; фотографии балетмейстеров; танцев из репертуара хореографических коллективов; записи фольклорных танцев, музыкальных и песенных первоисточников; видеоматериалы балетов, конкурсов, фестивалей и т. д.).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе обучения по учебной дисциплины «Теория и практика хореографии» u/course/view.php?id=6387, происходит отслеживание обращений обучающихся к ним, а также использование интерактивных форм обучения: творческие и теоретические задания, рекомендации для СР, глоссарий, тесты.

Электронно-образовательные ресурсы данной учебной дисциплины включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, учебными пособиями по дисциплине, электронными презентациями, наглядными ресурсами, ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому обучающемуся посредством логина и пароля. Студенты могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины в электронно-образовательных ресурсах применяются интерактивные формы обучения: демонстрируются творческие задания, мастер-классы, семинары, лаборатории, конкурсы, фестивали, встречи с балетмейстерами и солистами ансамблей и др. Использование указанных интерактивных форм обучения в ЭОС направлено на действенную организацию самостоятельной работы. Работа с указанными выше источниками дисциплины требует активной деятельности обучающихся регламентированной сроками, требованиями к представлению конечного результата и др.

При выполнении творческих заданий электронная образовательная среда КемГИК позволяет преподавателю наладить обратную связь с обучающимися и посредством получения от них выполненных заданий в электронном варианте. Это предварительная проверка контрольных работ, рефератов по дисциплине, подготовка выпускных квалификационных работ, аудио-, видео-файлы. Выполненные задания присылаются обучающимися в асинхронном режиме (offline); также программными средствами LMS Moodle предусмотрена возможность отправки заданий в режиме online. После проверки выполненного задания преподавателем выставляется отметка, видимая обучающим в элементе «Оценки»; результат проверки работы может быть представлен и в виде рецензии или комментариев преподавателя.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Методические рекомендации преподавателям для самостоятельной работы обучающихся.

Дисциплина «Теория и практика хореографии» 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 различных

исторических эпох, стилей и направлений, 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, объём времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Программа дисциплины предусматривает самостоятельную работу обучающихся с целью более углублённого изучения материала, подготовки к семинарам, открытым занятиям, зачётам и экзаменам.

В настоящее время актуальными становятся требования к таким качествам современного обучающегося 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, усиления ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста обучающихся воспитание их творческой активности и инициативы. Отсюда – внедрение в практику учебных программ с повышенной долей самостоятельной работы.

Функции, цели и виды самостоятельной работы студентов.

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 обучающихся лежат принципы: самостоятельности, развивающей творческой направленности, целевого планирования, личностно-деятельностного подхода.

Систематическая самостоятельная работа:

- способствует систематизации и закреплению полученных теоретических знаний ассистентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- развития исследовательских умений.

Цель самостоятельной работы обучающихся заключается в формировании способностей к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формирование умения использовать справочную и специальную литературу. В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет достичь определённых положительных результатов.

Для достижения указанной цели обучающиеся на основе плана самостоятельной работы должны решать следующие задачи:

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

3. Ответить на вопросы заданий для самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям, зачётам и экзаменам.

4. Выполнить задания, предложенные в заданиях для самостоятельной работы.

5. Выполнить устные и письменные отчёты.

6. Выполнить тестовые задания для контроля самостоятельной работы.

Самостоятельная работа включает такие формы работы, как:

- *индивидуальные занятия* (домашние задания) – важный элемент в работе обучающихся по расширению и закреплению знаний;

- конспектирование первоисточников;

- получение *консультаций* для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины;

- *подготовка ответов* на вопросы семинарских занятий;

- устное и письменное *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 балетмейстерами, артистами, мастер-классы, создание портфолио по дисциплине);

- подготовка к зачету и экзамену.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно учебной программе по дисциплине. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием.

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

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

Для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- конспектирование первоисточников;
- работа со словарями и справочниками;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Интернет.

Для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление схем, таблиц, ребусов, кроссвордов для систематизации учебного материала;
- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- ответы на контрольные вопросы;
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
- составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;
- подготовка к сдаче зачета, экзамена.

Для формирования умений:

- проведение мастер-классов, встреч с руководителями хореографических коллективов, солистами ансамблей различных направлений;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.).

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 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, привить навыки повышения профессионального уровня.

Виды самостоятельной работы для обучающихся по дисциплине «Теория и практика хореографии». включают: изучение учебно-методической литературы, справочно-библиографических и специализированных периодических изданий по дисциплине; подготовка к семинарским занятиям; создание портфолио по основным разделам курса; участие в работе мастер-классов, творческих лабораторий по хореографическому искусству; сбор танцевального фольклора по месту проживания; индивидуальная работа по сбору видеоматериалов (балетов, концертов, конкурсов, фестивалей и т. д.).

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

Выполнение обучающимися заданий для самостоятельной работы контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями к дисциплине.

6.2. 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 хата» - 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 концертным программам.

3. Создать портфолио по основным разделам дисциплины (приложить реферат; справочник персоналий; фотографии балетмейстеров; танцев из репертуара хореографических коллективов; записи фольклорных танцев, музыкальных и песенных первоисточников; видеоматериалы балетов, конкурсов, фестивалей.

7. Фонд оценочных средств

Формы контроля формируемых компетенций (контрольные задания и средства оценивания компетенций)

<i>Компетенции</i>	<i>Контрольные материалы (задания)</i>	<i>средства оценивания (технология оценки результата)</i>
1-й раздел. Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1, 2,5,6,7,9,10,14).	Анализ учебной литературы, Работа с иллюстративным материалом. Просмотр видеоматериалов. Изучение справочных материалов по танцам Древнего мира.	Экзамен по теоретическому материалу (контрольно-проверочная беседа) Отчёт о выполнении самостоятельного задания. Проверка конспектов.
2-й раздел. Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1, 2,5,6,7,9,10,14).	Составление конспектов по учебной литературе, Просмотр видеоматериалов (балетов, концертных программ хореографических ансамблей) Изучение творчества русских и зарубежных танцовщиц эпохи Романтизма по учебникам В. М. Красовской.. Изучить либретто балетов Ш. Дидло.	Подготовка ответов на вопросы к семинару. Проверка конспектов с оценкой преподавателя. Сбор материалов для портфолио Письменный отчёт о реформах Ж. Ж. Новерра. Устный анализ балета «Тщетнаяпредрасположенность» Ж. Доберваля. Семинары. Зачёт
3-й раздел. Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1, 2,5,6,7,9,10,14).	Просмотр и анализ видеоматериалов, концертных программ хореографических коллективов..	Контроль участия студентов в беседе об эпохи Романтизма в русском хореографическом искусстве. Письменный отчёт по изучению учебной литературы. Проверка портфолио обучающихся.
4-й раздел. Формируемые	Изучение учебной	Ответы на тестовые задания

компетенции: (ОПК-2, ПК-1, 2,5,6,7,9,10,14).	литературы по подготовке тестовых заданий. Просмотр балета «Жизель»	Контрольная точка Письменный отчёт Подготовка к семинарам.. Анализ балета «Жизель» . Устный опрос. Семинары по темам раздела.
5-й раздел. Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1, 2,5,6,7,9,10,14).	Творческие задания. Просмотр видеоматериалов с последующим анализом.	Фронтальный опрос Подготовка к семинару. Знакомство с книгой М. Фокина «Против течения» Выводы, обсуждение. Семинары.
6-й раздел. Формируемые компетенции: (ОПК-2, ПК-1, 2,5,6,7,9,10,14).	Изучение теории и истории советского хореографического искусства. Творчества выдающихся мастеров в области классического, современного, и народного искусства. Просмотр балетов, созданных в XX веке.	Оценка преподавателя Проверка выполнения заданий. Изучение книги К. Голейзовского «Мгновения». Конспект отдельных глав. Законспектировать главу «О хореографической правде и нелепостях» из книги Ф. Лопухова «Хореографические откровенности». Устный опрос. Отчёт об анализе балета Р. Захарова «Бахчисарайский фонтан». Разобрать три мировоззрения главных героев. Контрольная точка. Подготовка к семинарам.. Оценка преподавателя . Обсуждение темы, оценка. Сбор материалов для портфолио. Фотографии выдающихся исполнителей. Письменный анализ концертной программы театра «Хореографические миниатюры» Л. Якобсона. Составить конспекты с ответами на вопросы Устный опрос Современная тема в балетном спектакле». Экзамен

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Вопросы по дисциплине «Теория и практика хореографии».

- 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 XVIII века, 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 века.
14. Творческая деятельность балетмейстера Ж. Доберваля.
15. Балет-комедия Ж. Доберваля «Тщетная предосторожность».
16. Сальваторе Вигано и балетный театр Италии начала XIX века.
17. Русская тема в балете начала XIX века. Балетмейстеры, спектакли.
18. Творчество И. И. Вальберха – первого русского балетмейстера.
19. Танцевальное искусство древней Руси.
20. Балетный театр России второй половины XVIII века.
21. Состояние профессионального образования в России XVIII века.
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.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы по дисциплине «Теория и практика хореографии».

1. Балет в России первой четверти XIX века.
2. Предпосылки появления романтического балета в России.
3. Балетные театры Петербурга и Москвы второй четверти XIX века.
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 века.
12. Творчество французского балетмейстера Ш. Дидло в России.
13. Жанр танцсимфонии в мировом хореографическом искусстве 20 века, его истоки.
14. Балетные спектакли Ф. Лопухова.
15. Сальваторе Вигано и балетный театр Италии начала XIX века.
16. Отечественное балетоведение.
17. Общая характеристика русского балета начала XX века.
18. Сценические редакции балета «Лебединое озеро» в России в период XIX-XX веков.
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 века.
24. Московский балетный театр под управлением А. П. Глушковского.
25. Становление русской школы классического танца.

26. Русский балет периода Отечественной войны 1812 года.
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 гг. XX века.
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 годов XX века.
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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Блазис, К., Танцы вообще [Текст]: Балетные знаменитости и национальные танцы / К. Блазис. - 2-е издание. - Санкт-Петербург :Лань, Планета музыки, 2008.- 352 с.
2. Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира [Текст] : учебное пособие / В. Е. Баглай. – Ростов- на - Дону : Феникс, 2007. – 405с.
3. Дубкова, С. И. Жар-птица [Текст] : балетные сказки и легенды / С. И. Дубкова. – Москва : Белый город, 2009. -336 с.: ил.
4. Сокови́кова, Н.В. Хореографический словарь [Текст] : Н.В. Сокови́кова. – Новосибирск : Новосибирский издательский дом «Сова», 2007.-292 с.
5. Сокови́кова, Н. В. Психология балета [Текст]: учебное пособие / Н. В. Сокови́кова. – Новосибирск : Новосибирский издательский дом, 2012. – 330 с.
6. Тарасов, Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства [Текст] : учебное 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 : Редакция журнала «Балет», 2007. – 448 с.

8.2. Дополнительная литература

1. Абызова, Л. И. Игорь Бельский [Текст] : симфония жизни / Л. И. Абызова. – Санкт-Петербург : Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, 2000. – 400 с.: ил.
2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета [Текст] : учебное пособие / Ю. А. Бахрушин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1973. – 255 с.: ил.
3. Бухвостова Л. В. Балетмейстер и коллектив [Текст] : учебное пособие / Л. В. Бухвостова, Н. И. Заикин, С. А. Щекотихина. – Орел : 2007. – 248 с.
4. 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.
5. Беляева-Челомбитько, Г. В. Раиса Стручкова [Текст] / Г. В. Беляева-Челомбитько. – Москва: Редакция журнала «Балет», 2002. – 223 с.: ил.
6. Ванслов, В. В. Статьи о балете [Текст] : музыкально-эстетические проблемы балета / В. В. Ванслов. – Москва : Музыка, 1974. – 192 с.
7. Васильева-Рождественская, М. В. Историко-бытовой танец [Текст] : учебное пособие / М. В. Васильева-Рождественская. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1987. – 382 с.: ил.
8. Войтюк, С. А. Михаил Годенко – мастер танца [Текст] : воспоминания / С. А. Войтюк. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, - 1997. – 160 с.: ил.
9. Голейзовский, К. Я. Жизнь и творчество [Текст] : статьи, документы. Воспоминания / К. Я. Голейзовский. – Москва : ВТО, - 1984. - 576 с.: ил.
10. Голейзовский, К. Я. Образы русской народной хореографии [Текст] / К. Я. Голейзовский. – Москва : Искусство, - 1964. - 367 с.: ил.
11. Захаров, Р. В. Сочинение танца [Текст] : страницы педагогического опыта / Р. В. Захаров. – Москва : Искусство, 1983. – 234 с.: ил.
12. Захаров, Р. В. Записки балетмейстера [Текст] / Р. В. Захаров. – Москва : Искусство, 1976. – 351 с.: ил.
13. Катанова, С. В. Музыка советского балета [Текст] : очерки истории и теории / С. В. Катанова. – Ленинград : Советский композитор, 1980. – 296 с.
14. Красовская, В. М. История русского балета [Текст] : учебное пособие / В. М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1978. -231 с.: ил.
15. Красовская, В. М. Русский балетный театр [Текст] : от возникновения до середины XVIII века / В. М. Красовская. – Москва- Ленинград : Искусство, 1958. – 310 с.: ил.
16. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр [Текст] : очерки истории. Эпоха Новерра / В. М. Красовская. – Ленинград: Искусство, 1981. – 286 с.: ил.
17. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр [Текст] : очерки истории. Преромантизм / В. М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1983. – 431 с.: ил.
18. Красовская, В. М. Советский балетный театр 1917-1967 [Текст] : учебник / В. М. Красовская. – Москва : Искусство, 1976. – 376 с.: ил.
19. Лопухов, Ф. В. Хореографические откровения [Текст] / Ф. В. Лопухов. – Москва : Искусство, 1972. -214 с.: ил.
20. Мессерер, А. Танец, мысль, время [Текст] / А. Мессерер. 2-е изд. – Москва : Искусство, 1990. – 265 с.: ил.
21. Петров, О. А. Русская балетная критика конца XVIII — первой половины XIX века [Текст] / О. А. Петров. – Москва : Искусство, 1982.-319 с.: ил.
22. Пасютинская, В. М. Волшебный мир танца [Текст] : книга для учащихся / В. М. Пасютинская. – Москва : Просвещение, 1985. – 223 с.: ил.
23. Петипа, М. Материалы, воспоминания, статьи [Текст] / М. Петипа. – Ленинград : Искусство, 1971. – 446 с.: ил.
24. Слонимский, Ю. И. В честь танца [Текст] / Ю. И. Слонимский. – Москва : Искусство, 1968. – 271 с.: ил.

25. Торгашов, В. Н. Теория и история хореографического искусства [Текст] : учебное пособие / В. Н. Торгашов. – Орёл : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2004. – 368 с. (учебно-методический кабинет института хореографии). .

26. Тарасова, Н. Б. Теория и методика преподавания народно-сценического (характерного) танца [Текст] : учебно-методическое пособие : 2-е изд. / Н. Б. Тарасова. - Санкт-Петербург : Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2011.-173 с.

27. Ткаченко, Т. С. Народный танец. Ч. I [Текст] : учебное пособие для театральных и хореографических учебных заведений : 2-е изд. / Т. С. Ткаченко. – Москва : Искусство, 1967. – 656 с.

28. Устинова, Т. А. Избранные русские народные танцы [Текст] / Т. А. Устинова. – Москва : Искусство, - 1996. – 993 с.

29. Устинова, Т. А. Беречь красоту русского танца [Текст] / Т. А. Устинова.- Москва : Молодая гвардия, - 1959. – 112 с.

30. 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.

31. Эльяш, Н. И. Балет народов СССР [Текст] / Н. И. 20.Эльяш. - Москва : Знание, 1977. – 166 с.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Новерр, Ж.Ж. Письма о танце {Электронный ресурс} / Ж.Ж. Новерр. – Москва: Директ-Медиа, 2011. – 138 с. // Университетская библиотека online. – Электрон. дан. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2011. - 138 с. – Режим доступа: http://www.biblioclyb.ru/89135_Pisma_o_tanse.html. – Загл. с экрана.

2. Пасютинская, В.М. Путешествие в мир танца {Электронный ресурс} / В.М. Пасютинская. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. – 416с. //Университетская библиотека online.- Электрон. дан. – Санкт -Петербург: Алетейя, 2011. - 416с. –Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/829226_Putechestvie_v_mir_tansa.html. – Загл. с экрана.

3.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

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки КемГИК: <http://library.kemguki.ru/phpopac/>

- ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru
- Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf.
- Информационно-правовая система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 -2003
- Регламент и методические указания [Текст] / А.Ш. Меркулова. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 25 с. <http://ebooks.kemguki.ru/protected/Bibliot/2013/MERKULOVA6.pdf>.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

- учебные аудитории укомплектованные техническими средствами, наглядными пособиями;
- технические средства обучения (медиаотека);
- учебно-методический кабинет оснащённый множительной и компьютерной техникой интегрированной в Интернет учебно-методической литературой по дисциплине; а также:
- фондом видеофильмов и видеозаписей занятий, по русскому народному танцу,

фрагментов и концертных программ современного репертуара отечественных хореографических трупп, видеоматериалов выдающихся произведений хореографического, музыкального, театрального, изобразительного искусства;

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

10. Словарь по дисциплине

Балет фр.Ballet - от лат.Ballo – танцюю.

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

Артист балета

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

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.

Балетный спектакль

Балет фр.Ballett

Балетный спектакль - художественное произведение, содержание которого воплощается в сценических музыкально-хореографических образах. Балетный спектакль исполняется средствами танца и пантомимы.

В балете принято различать классические и характерные танцы.

Балетоман

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

Классический танец. Classic dance

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

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

В системе классического танца разработаны позиции ног, рук, корпуса и головы, но строго ограничено число групп движений: сгибать (plier), вытягивать (etendre), поднимать (releve), скользить (glisser), прыгать (sauter), бросать (elancer), поворачивать (tourner).

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;
- представление с многими участниками, с музыкой, декорациями и другими аксессуарами театрального спектакля.

Пластический мотив

Пластический мотив - в балете - отдельное, целостное по смыслу движение.

Свободная пластика - в балетном искусстве - 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 - в современном балете - народный танец, приспособленный для балетного спектакля. Характерный танец

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

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

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) — В уроке классического танца — заключительная часть упражнений на середине, состоящая из маленьких прыжков

À la seconde (сокращение от *à la 2nd*, в буквальном переводе — на вторую **позицию**) — открывание либо перевод работающей ноги в сторону на носок в пол, а также поднимание её на любую высоту; **поза**, при которой работающая нога открыта на носок в пол либо поднята на любую высоту в сторону.

Aplomb (**апломб** — равновесие) — старинное обозначение способности танцовщицы продолжительное время устойчиво стоять в различных позах на одной ноге.

Арабеск (от 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 придаёт позе особую выразительность.

Attitude (Поза) — одна из основных поз классического танца, в которой опорная нога стоит на целой ступне, на полупальцах или на пальцах (пуантах), а рабочая нога поднята назад на 30°, 45°, 90° или 120° вверх с согнутым коленом. Корпус прогнут в спине. Аттитюд бывает *Croisée* и *Effacée*.

Assemblé (*pas*) (от глагола *assembler* — собирать) — движение, при котором работающая нога, открывающаяся в любом направлении на носок в пол либо на воздух одновременно с приседанием на опорной ноге, собирается в V позицию на полупальцы (пальцы) с последующим окончанием движения в *demi-plié*.

Emboîté

Движение на пуантах, в котором опорная нога стоит на пальце, а рабочая в положении *sur le cou de pied*, затем открывается в *dégagé* и корпус переносится на другую ногу. Движение может быть (*entourant*) с поворотом 90°, и через *petit Battements*.

Движение в прыжке выполняется по тому же принципу, в переменной ног. Основной ошибкой выполнения *Emboîté* может быть не слишком близкое положение ног, которые должны аккуратно переходить из позиций, а также прямая вертикаль корпуса.

Entrée (вход) — Первая часть Pas de deux, Pas de trois, Grand pas, Pas d'actions

Entrechat (антраша — [итал.](#) intrecciato — плетёный, также определяется для того вида прыжка, как скрещенный) — вертикальный прыжок с двух ног, во время которого ноги немного разводятся в воздухе и соединяются в V позиции вновь, при этом не ударяясь друг с другом, так как находятся в выворотном положении от бедра. Royal, Entrechat trois, entrechat quatre (одна смена ног с сохранением épaulement, на муз. счёт 4), entrechat cinq, entrechat six, entrechat huit.

Balancé (pas) (от гл. движение, состоящее из pas tombé с продвижением в какую-либо сторону и двух переступаний ног на месте (по сути, являющимися pas coupé, которое может выполняться без точной фиксации положения sur le cou-de-pied и последующего pas tombé в V позицию). Лёгкий перегиб корпуса от талии и наклон головы подчёркивают движение и создают впечатление покачивания. Обычно делается несколько раз подряд с разных ног из стороны в сторону либо вперёд-назад в координации с различными движениями и переводами рук. Это движение [вальса](#), поэтому чаще всего используется [музыкальный размер](#) 3/4.

Balançoire (battement) (буквально — качели) — battement tendu jeté passé par работой корпуса: при броске работающей ноги вперёд корпус сильно отклоняется назад, при броске ноги назад — наклоняется вперёд. Во французской школе большие батманы balançoire называются grands battements en cloche (т.е. колокол).

Ballon (воздушный шар) — способность танцовщиков фиксировать разные позы в прыжке.

Ballonne (воздушный шар) — Pas Ballonne — отскакивающий прыжок на одной ноге, с продвижением в сторону, вперед, назад за рабочей ногой, которая вытягивается во время прыжка, так же как и опорная нога, затем возвращается в положение Sur le cou-de-pied

Ballote (Balloter — качаться) — Pas Ballote — лейтмотив танца Жизели и Альберта в первом акте балета «[Жизель](#)». Балотте состоит из прыжка, во время которого одна нога, закрываясь, подбивает другую, с небольшим наклоном корпуса создается впечатление покачивания.

[Battements](#) (биение, удары) — группа движений классического танца, вырабатывающих силу, выворотность, резкость и эластичность мышц, координацию движений всего тела.

[Battements Tendus](#) (тянуть, вытягивать): Battements tendus Jeté (бросать) (на 45°), Battements tendus pour batterie (подготовка к заноскам), Grands Battements Jeté (выше 90°), Grands Battements Jeté pointe, Grands Battements Jeté balancé.

Battements relevé (вадажио)

Battements sur le cou-de-pied: Battements frappé (ударять), Battements double frappé, Petit battements sur le cou-de-pied, Battements battu (battre — бить), Battements Fondus (fondre — таять) — 45° и 90°, Battements soutenu (soutenir — поддерживать) — вперёд, в сторону, назад

Battements Developpes (Developper — развивать). Движение: рабочая нога скользит по опорной ноге с вытянутыми пальцами и открывается вперед, в сторону, назад. Battements Retire (забирать, тянуть обратно). Grands Battements Developpes Passe (passer — проводить).

Brise (**Briser** — разбивать) — маленький прыжок, с продвижением вперед или назад за ногой. Прыжок Бризе заканчивается в V позиции. Разновидность: Brise dessus-dessous. Французское слово Brise обозначает лёгкий и порывистый морской ветер [бриз](#).

[Pas de Bourres](#) (мн. число) ([фр.](#) pas de bourree) Pas de Bourree suivi — означает последовательный мелкий перебор ногами на пуантах в пятой позиции с продвижением вперёд, в сторону и назад. Это движение часто встречается в выходе Мирты во втором акте балета «[Жизель](#)», а также является основным движением «[Лебедя](#)» на музыку Сен-Санса.

Вариация (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.

Glissade (pas) (от гл. glisser — скользить) прыжок с продвижением, начинающийся и заканчивающийся в V позиции: одновременно с demi-plié на одной ноге другая скользящим движением открывается в каком-либо направлении, после чего выполняется маленький прыжок с фиксацией II или IV позиции в воздухе и продвижением в сторону открываемой ноги.

Grand pas — сложная музыкально-хореографическая форма в балетах классического наследия. Состоит из выхода артистов (entrée), большого адажио в исполнении солистов и кордебалета, поочерёдных вариаций солистов и корифеев, чередующихся с кордебалетными танцами, и общей заключительной коды. Примером могут служить гран па из балета «[Дон Кихот](#)», 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.

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.

Coupé (pas) (от гл. couper — резать, подрезать) — представляет собой вспомогательное движение классического танца, и потому всегда выполняется вместе с другими движениями, встречаясь в упражнениях у станка, и на середине, в прыжковых и пальцевых упражнениях.

Croisée (поза) (от гл. croiser — скрещивать) — [поза классического танца](#), выстраиваемая из положения épaulement croisé в V позиции отведением ноги вперёд (поза croisée вперёд) либо назад (поза croisée назад). Малые позы croisée выполняются на вытянутый носок в пол, средние — подниманием ноги на высоту 45°, большие — на 90° и выше. Опорная нога может стоять на всей стопе или быть на полупальцах/пальцах, вытянутая в колене либо nademi-plié. Нога, поднятая в воздух, может быть как вытянута в колене, так и согнута (поза attitude). Поза может быть выполнена и в воздухе, на прыжке. Комбинирование различных положений рук и головы позволяет бесконечно варьировать позу.

Levé (temps) (от гл. lever — поднимать) — подъём на полупальцы или пальцы либо простейший прыжок на двух или одной ногах. Подъём на полупальцы или пальцы на двух ногах в любой из существующих позиций либо на одной ноге в какой-либо позе. В московской школе называется temps relevé (приставка re в названии указывает на повторяемость действия). Выполняется как с вытянутых ног, так и из demi-plié разными приёмами — вскоком либо выжиманием.

Manège (en manège, буквально — бег по кругу) — то же, что и «круг»: повторяющиеся несколько раз прыжки либо вращения с продвижением, выполненные по кругу сцены. Обычно выполняется как элемент коды.

Pas — движение, шаг.

Pas de chat (буквально — движение кошки, «кошачье па») — движение, имитирующее грациозный прыжок кошки. В настоящее время так называется несколько разных прыжков, в то время как [А. Я. Ваганова](#) этим термином определяла только прыжок с

поочерёдным отбрасыванием полусогнутых ног назад (на *croisé*, затем на *effacé*) и прогибом в корпусе с руками *allongée*, завершающийся проведением откинутой на *effacé* ноги сзади вперёд, на *croisé* V либо IV позицию.).

Pas de deux (Pas — шаг, deux — два; «Движение вдвоём») — музыкально-танцевальная форма, принятая в балете с XIX века, 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.

Plié (от гл. *plier* — сгибать [колени]) — приседание на двух ногах в любой из существующих [позиций](#) на всей стопе, полупальцах или пальцах, либо приседание на одной ноге в какой-либо [позе](#). Движение может выполняться в любом темпе и характере и различается силой сгибания коленей, делясь на *demi-plié* (полуприседание) и *grand plié* (глубокое приседание). *Demi-plié* может выполняться и как основное, и как связующее движение (если с его помощью выполняется переход из позу в позу или от одного движения к другому).

Port de bras (*Porter* — носить, *Bras* — рука) — Правильное прохождение рук через основные позиции (I, II, III), закруглённые (*Arrondi*), удлинённые (*Allongé*), с участием поворотов или наклонов головы и корпуса. Портдебрабывает первое (*Premier Port de bras*), второе (*Deuxième Port de bras*) и третье (*troisième Port de bras*).

Relevé (от гл. *relever* — поднимать) — подъём на полупальцы или пальцы на одной или двух ногах а также поднимание работающей ноги на какую-либо высоту в любом направлении.

Relevé lent (*battement*) — плавное поднимание работающей ноги, вытянутой в колене, на максимальную высоту (90° и выше) в каком-либо направлении. Элемент *adagio*.

Renversé (*pas*) (от гл. *renverser* — опрокидывать) — движение с запрокидыванием корпуса в повороте, состоящее из наклона корпуса вперёд в позе на *demi-plié*, вскока на полупальцы/пальцы в этой же позе (либо со сменой ракурса) с небольшим перегибом корпуса назад и последующего *pas de bourrée en tournant*, на первом переступании которого перегиб увеличивается, а на втором корпус выпрямляется. *Renversé* с прыжком выполняется приёмом *temps levé*.