

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Кафедра балетмейстерского творчества

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки
52.04.01 «Хореографическое искусство»

Профиль подготовки
«Искусство хореографа»

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Рабочая программа дисциплины «Теория и история хореографического искусства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство», уровень высшего образования «магистратура»

Утверждена на заседании кафедры балетмейстерского творчества КемГИК / Учебно-методического совета факультета 23.05. 22 г., протокол № 10

Рекомендована к размещению в Электронно-образовательную среду КемГИК учебно-методическим советом института хореографии КемГИК 31 августа 2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры балетмейстерского творчества КемГИК / Учебно-методического совета факультета 17.05. 23 г., протокол № 10, 14.05.2024 г., протокол №10, 14.05.2025 г., протокол №9

Теория и история хореографического искусства [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство, профилю «Искусство хореографа», квалификация выпускника «Магистр» /сост.: А. В. Палилей – Кемерово: Кемеровский гос. институт культуры, 2022. – 66 с. – Текст: непосредственный

Автор-составитель:

Палилей А. В.,
канд., пед. наук, профессор
кафедры балетмейстерского творчества
факультета хореографии КемГИК.

Содержание дисциплины

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенции).....	4
4. Объём, структура и содержание дисциплины.....	7
4.1. Объём и структура дисциплины.....	7
4.2. Содержание дисциплины.....	12
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	37
5.1. Образовательные технологии.....	37
5.2. Информационно-коммуникационные технологии.....	37
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.....	40
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР	40
6.2. Примерная тематика рефератов.....	43
6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР.....	43
7. Фонд оценочных средств.....	48
7.1. Этапы формирования компетенций.....	48
7.2. Фонд оценочных средств для текущего контроля.....	51
7.3. Фонд оценочных средств для промежуточного контроля.....	51
7.4. Тестовые задания для контроля самостоятельной работы обучающихся.....	53
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	57
8.1. Словарь по дисциплине.....	57
8.2. Примерная тематика учебных проектов.....	61
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	63
9.1. Список основной литературы.....	63
9.2. Список дополнительной литературы.....	63
9.3. Список электронных ресурсов.....	64
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	65
11. Список ключевых слов.....	65

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теория и история хореографического искусства» является формирование целостных, системных знаний об основных исторических этапах эволюции хореографического искусства, его истоков, особенностей искусства танцев разных стран и эпох, с углублённым изучением современных тенденций его развития и способы их функционирования в обществе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры

Дисциплина «Теория и история хореографического искусства» относится к обязательной части образовательной программы по специальности 52.04.01. «Хореографическое искусство»

Для освоения дисциплины «Теория и история хореографического искусства» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения общепрофессиональных дисциплин, в частности, дисциплины «Искусство хореографа».

Дисциплина обеспечивает интеграцию блока специальных дисциплин в системе профессиональной подготовки квалифицированных обучающихся, обладающих гуманистическим мировоззрением, владеющих совокупностью знаний, умений и навыков в области постановочной, производственно-практической и научно-исследовательской деятельности в творческих учреждениях искусств, 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, «Теория и методика преподавания профессиональных дисциплин: классического танца, русского танца, народно-сценического танца, современной хореографии», «Мастерство репетитора-хореографа», педагогическая и преддипломная практика. приводит их в целостную систему взглядов, знаний и профессиональных навыков, дающих возможность овладеть профессиональными качествами балетмейстерского творчества.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория и история хореографического искусства», соотнесенные с планируемыми результатами освоения общей профессиональной образовательной программы.

Формируемые компетенции:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	Владеть
- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. - УК-3. Способен	- возможные варианты решения задач, оценивая их достоинства и недостатки.	- находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	- грамотной, логичной, аргументацией формирования собственных суждений и оценок.

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.	- особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).	- эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями, опытом и презентации результатов работы команды Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).	- эффективностью использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде.
- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	- способы недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	- демонстрацией уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в

- ОПК-3. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	– теоретико-методологические, методические и организационные аспекты осуществления научно-исследовательской деятельности в хореографии. – систему описания литературных источников; – правила цитирования;	– раскрыть программно-целевое поле исследования, особенности его организации; – раскрыть сущность методов сбора, обработки и анализа данных научного исследования; – определять перспективные направления научных исследований в предметной сфере профессиональной хореографической деятельности, состав исследовательских работ, определяющие их факторы;	зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. – современными методами научного исследования в предметной сфере; – способами осмысления и критического анализа научной информации;
ПК-1. Способен планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность	– правила оформления исследовательских работ; – этапы работы и общение с научным руководителем; – критерии оценки научных исследовательских работ	– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в предметной сфере профессиональной творческой и педагогической деятельности; – адаптировать современные	– навыками аналитической работы с литературой и базами данных; – методикой подготовки выписок, составления планов, тезисов, написания научных

		достижения науки и наукоёмких технологий к образовательному и самообразовательному процессу.	статей. – навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.
--	--	--	--

4. Объём, структура и содержание дисциплины «Теория и история хореографического искусства»

4.1 Объём и структура дисциплины

Очная форма обучения

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе обучения. Включает 4 семестра. Объём дисциплины составляет 12 зачётных единиц, 216 ак. часов, из которых на аудиторные занятия отведено 112 часов (16 – лекционных и 96 – практических), в интерактивной форме 23 ч., на самостоятельное изучение – 32 часа, на подготовку и экзамены - 72 часа.

Итоговой формой контроля является экзамен в 4-м семестре. Промежуточный контроль: зачёт в первом и третьем семестрах, экзамен во 2-м семестре.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических 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

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекц ии	Практич еские занятия	Инд ив. заня тия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивн ой форме*	СРС
. Раздел 1. Основные виды хореографического искусства, их происхождение и развитие								
1.1 .	Происхождение танца и хореографии. Основные виды хореографическог о искусства в современной культуре.	1 сем естр	3	2	1		Работа с наглядным материалом и учебно- методической литературой.	
1.2 .	Балет как вид музыкального театра. Сюжетный балетный		2		1		Дискуссия	1

	спектакль.							
1.3 .	История балета как процесс. Основы анализа балетного спектакля.		2		1 *		Просмотр и анализ балетного спектакля.	1
1.4 .	Истоки западноевропейск ого балетного театра и русского балета.		4	2	2			
1.5 .	Творчество Ж..Ж.. Новерра. «Письма о танце и балетах»		2		1*		Беседа по анализу литературы. Статьи Ю Слонимского. Цитаты из « писем» Новерра.	1
1.6 .	Творчество Ж. Доберваля. Исполнительское искусство XVIII в.		1		1*		Просмотр балета «Тщетная предрасполож енность». Анализ в исполнении различных театров Мира.	
1.7 .	Русский балетный театр конца XVIII - начала XIX в.в..		5	2	2		Работа с учебным материалом	1
1.8 ..	Творчество Ш. Дидло.		2		1		Изучение литературы по разным источникам. Театрализац ия русского танца. Начало хореографиче ского образования в России	1
1.9 .	Общая характеристика балетного театра эпохи романтизма.		2		1		Просмотр балетов эпохи романтизма С последующим анализом.	1

1.1 0.	Творчество Ф. и М. Тальони. Танцовщицы эпохи романтизма.		2		2		Дискуссия.	
1.1 1.	Балет Адана «Жизель» в постановке Ш. Перро в России. «Эволюция образов и проблематики в романтическом балете «Жизель»..		2		1*		Просмотр и анализ балета «Жизель»	1
1.1 2.	Общая характеристика балетного театра второй половины XIX в.		4	2	2			
1.1 3.	Творчество М. Петипа. Реформа балетной музыки.		3		2		Просмотр балета Петипа «Спящая красавица» Определение сюжетной и танцевальной комбинации.	1
1.1 4.	Творчество Л. Иванова. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Балет «Лебединое озеро».		3	2	1*		Лебедь Л. Иванова – символ русского балета. Обосновать.	
1.1 5.	Общая характеристика русского балета начала XX в.		2		2		Изучение книги М. Фокина «Против течения»	
1.1 6.	Творчество М. Фокина, сущность его реформы.		2		2		Письменный отчёт о реформах М Фокина.	
1.1 7.	«Русские сезоны» в Париже и возрождение зарубежного балета.		2		2			
	Итого: 36 ч 1-й семестр		36	10	26		Зачёт	8
	Раздел 2. Советский балетный театр							
2.1	Основные этапы	2	5	2	2		Устный опрос	1

.	развития советского балетного театра.	сем.						
2.2	Творчество Касьяна Голейзовского.		2		2		Анализ концертных программ К. Я. Голейзовског о.	
2.3	Творчество и теоретические взгляды Ф.В. Лопухова.		1		1			
2.4	Советская хореографическая школа		4	2	2		Чтение рефератов.	
2.5	Творчество Р. Захарова.		2		1		Просмотр балета «Бахчисарайс кий фонтан» с последующим анализом.	1
2.6	Творческое наследие Л. Лавровского.		3		2		Просмотр и анализ балета «Ромео и Джюльетта»	1
2.7	Формирование и становление балетных театров союзных и автономных республик.		3		2		.	1
2.8	Советский балетный театр в годы Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.		2		2			
2.9	Советский балетный театр 60-70-х годов. Исполнительское искусство.		3		2 (1*)		Просмотр видеоматериа лов «Звёзды советского балета»	1
2.1 0.	Творческие искания Леонида Якобсона. «Ленинградский ансамбль» Хореографически е миниатюры». Просмотр		2		2			

	программы.							
2.1 1.	Традиции и новаторство в творчестве Ю Григоровича. Просмотр и анализ балета «Спартак»		5	2	2*		Знакомство со статьёй В. Ванслова «Традиции и новаторство в творчестве Ю Григоровича»	1
2.1 2.	Творчество И. Бельского, О. Виноградова, Н. Боярчикова. Просмотр отрывков балетов.		5	2	2*			1
2.1 3.	Русский балетный театр на современном этапе развития.		5	2	2			1
	Итого по 2 разделу 2-го семестра – 72 ч.		70	10	24		Экзамен – 36	8
	Раздел 3. Творчество ансамблей народного танца России и Мира							
3.1 .	Народный танец- древнейший вид фольклора.	3се мест р	4	2	2			
3.2 .	Народно-сценический танец- новый жанр советской хореографии.		4	2	2			
3.3 .	Ансамбли русского народного танца.		7	2	3*		Просмотр ансамблей «Берёзка», «Гжель». Танцевальных групп русских народных хоров: Хора им. М. Пятницкого, Воронежского, Уральского, Северного, и др.	2
3.4 .	Ансамбли народного танца автономных кругов, республик, краёв и областей.		7	2	3*		Просмотры видеоматериалов ансамблей ведущих коллективов страны..	2

3.5	Народный танец в современной жизни.		6	2	2		Видео просмотр ансамблей и танцевальных групп русских народных хоров.	2
3.6	Государственный ансамбль народного танца России.		6	2	3*		Просмотр концертных программ.	1
3.7	Народно-характерный танец		5	2	2			1
3.8	Стилизация народно-сценического танца- новый его вид на современной сцене		5	2	3			
	Итого: по 3-му разделу 36 ч		36	16	20		Зачёт	8
Раздел 4. Зарубежный балетный спектакль								
4.1	Творчество французского балетмейстера Ролана Пети. Просмотр балетов по выбору: «Юноша и смерть», «Кармен», «Гибель розы», «Пиковая дама», «Собор Парижской Богоматери» и др.	4 сем естр	11	3	6 (2*)		Просмотр и анализ балетов	2
4.2	Великий экспериментатор Морис Бежар – французский хореограф.		10	2	6		Устный опрос	2
4.3	Творчество Дж..Ноймайера. Просмотр и анализ балета «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь».		11	3	6 (2*)		Подготовка рефератов	2
4.4	Творчество Иржи Килиана. Просмотр балета		10	2	6 (2*)		Тестовый контроль	2

	«Дитя и волшебство»							
	Итого за 4-й сем 72 часов		70	10	24		Экзамен 36 ч.	8
	Всего: 216 ч		216	10	96			32
	Всего часов в интерактивной форме: * 23 ч							

Примечание: * - занятия в интерактивной форме.

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание раздела дисциплины. Разделы. Темы.	Результаты обучения раздела	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточно й аттестации.
	Раздел 1. Основные виды хореографического искусства, их происхождение и развитие		
1.	Тема: 1.1. Происхождение танца и хореографии. Основные виды хореографического искусства в современной культуре. 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: 1.2. Балет как вид музыкального театра	Формируемые компетенции : (УК-1), (УК-3), (УК-5), (ОПК-3), (ПК-1). В результате изучения раздела дисциплины магистр должен: • знать общую характеристику танцевального искусства Древнего мира, виды хореографического искусства в современной культуре; • знать мифологию и её использование в изобразительном, танцевальном искусстве, литературе; • уметь определить музыкально-хореографическую драматургию балетного спектакля, его основные компоненты;; • уметь работать с информацией из различных источников для решения	Работа по определениям видов хореографического искусства со словарями. Устный опрос по сборнику В. Ванслово «Статьи о

Театр - выразитель противоречий объективной действительности. Балет как вид музыкального театра. Единство в балетном спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. Сюжетный балетный спектакль. Сценарная драматургия балета. Фабула, тема, сюжет, идея. Конфликт. Построение действия. Характеры. сценического танца: классический, народно-характерный, историко-бытовой, свободная пластика и др. Понятие пластических мотивов. Хореографические темы и их разработка. Хореографическая драматургия. Хореографические формы балетного спектакля. Обновление хореографических форм, структуры балетных спектаклей. Музыкальная драматургия балета. Выразительные средства и хореографические формы балетного спектакля. Танец и пантомима. Виды современного балетного спектакля.	профессиональных и социальных задач; владеть современными аудиовизуальными средствами обучения. • владеть приобретёнными знаниями для популяризации хореографического искусства и художественного творчества; выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, композиции, организовывать хореографические конкурсы, фестивали.	балете»»».
Тема: 1.3. История балета как процесс. Основы анализа балетного спектакля Связь проблематики балета с запросами духовной жизни эпохи. Развитие техники танца. Эволюция выразительных средств, хореографических форм, структур балетных спектаклей. Реформы в балетном театре. Перспективы развития балетного театра. Основы анализа балетного спектакля. Анализ сценарной, музыкальной, сценографической драматургии. Содержательность хореографического текста как основа определения содержательности балета. Принципы анализа вариации, дуэта, роли. Анализ хореографической драматургии: решение драматургических узлов, выявление хореографического тематизма. Режиссерско-хореографическое		Устный опрос «Компоненты балетного спектакля». Обсуждение Подготовка ответов на вопросы Определение тематики

	решение балетного спектакля. Проблематика и идейное содержание балетного спектакля. Тема: 1.4. Истоки западноевропейского балетного театра Искусство западноевропейских жонглеров, гистрионов. Турниры, процессии (процессия короля Рене), карнавалы, маскарады. Зарождение придворного балета. Первый придворный балетный спектакль «Цирцея». Тема: 1. 5. Творчество Ж. Ж. Новерра «Письма о танце и балетах» Сущность реформы Ж. Ж. Новерра. Работа Ж. Ж. Новерра в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Действенные балеты Новерра. «Медая». 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. Анджьolini. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра. Тема: 1. 6. Творчество Ж. Доберваля. Исполнительское искусство XVIII в. Ученики и преемники Ж. Ж. Новерра. Семья Вестрисов. Братья Гардели. Общая характеристика творчества Ж. Доберваля. Проблема комедийного балета. Балеты Ж. Доберваля «Дезертир», «Тщетная предосторожность». 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.		рефератов. Сбор материалов для портфолио. Письменный отчёт о реформах Ж. Ж. Новерра. Просмотр и анализ балета «Тщетная предосторожность» Ж. Доберваля Консультации
--	--	--	---

	Тема: 1.7. Русский балетный театр конца XVIII - начала XIX в 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 XVIII в.: Т. Бубликов, Г. Райков, Т. Шлыкова - Гранатова и др. Тема: 1. 8. Общая характеристика балетного театра эпохи романтизма Общая характеристика романтизма. Романтизм в балетном театре. Обновление идей, тем, сюжетов. Персонажи романтического балета. Появление новых выразительных средств. Новые формы балетного спектакля. Периодизация эпохи романтизма в балетном театре. Тема: 1.9. Творчество Ш. Дидло Общая характеристика творчества Ш. Дидло. Эволюция от классицизма к романтизму. Ранний период творчества Ш. Дидло в России: балеты «Зефир и Флора», «Амур и Психея». Второй период творчества: балеты «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники», «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов», «Кавказский пленник, или Тень невесты». Неосуществленные замыслы Ш. Дидло. Значение творчества Ш. Дидло для русского и мирового балетного искусства. Тема: 1.10. Творчество Ф. и М. Тальони. Танцовщицы эпохи Романтизма. Жизнь и творчество Ф. Тальони. Суть хореографической реформы Тальони. Обновление проблематики, образов, выразительных средств, хореографических форм, структуры балетного спектакля. Балет Тальони		по написанию рефератов. Подготовка к семинару. Устные ответы. Сбор для портфолио фото, иллюстраций, дисков русских и зарубежных танцовщиц эпохи Романтизма. Изучить либретто балетов Ш. Дидло. Письменный отчёт о реформах Ф. 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: 1.11. Балет Адана «Жизель» в постановке Ш. Перро в России. «Эволюция образов и проблематики в романтическом балете «Жизель».. Создатели спектакля: Т. Готье, Ж. Сен-Жорж, А. Адан, Ж. Коралли, Ж. Перро. Истоки замысла. Драматургический анализ сценария, анализ хореографии, образов. Сценическая судьба «Жизели»: смена редакций, философских концепций спектакля. Эволюция образов и проблематики. Исполнители в «Жизели». Просмотр балета и обсуждение балета «Жизель». Тема: 1.12. Общая характеристика балетного театра второй половины XIX в. Общая характеристика эпохи. Кризис европейского балетного театра. Балеты-феерии. Творчество Л. Манцотти. «Эксцельсиор». Тема: 1.13. Творчество М. Петипа. Реформа балетной музыки Общая характеристика творчества балетмейстера М. Петипа. Творчество Петипа как синтез достижений хореографического театра XVIII-XIX вв. Структура балетов Петипа. Хореографические формы, выразительные средства. Развитие традиций в спектаклях Петипа. Ранние балеты. «Дочь фараона» - новая организация балетного спектакля. Встреча с музыкой Ф. Мендельсона, Л. Делиба. Симфонизация танца в балетах М.		Подготовка к семинару. Просмотр балета «Жизель» с последующим анализом. Письменный отчёт о балете «Спящая красавица» Выделение танцевального и сюжетного финала по актам балета. Развитие темы «Детство» в
--	--	--	---

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: 1.14. Творчество Л. Иванова. Балеты П. И. Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Общая характеристика творчества балетмейстера Л. Иванова. Симфонизация характерного танца. «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь». «Венгерская рапсодия» на музыку Ф. Листа. «Щелкунчик». Анализ балета Л. Иванова. «Щелкунчик» Сценическая судьба балета П. Чайковского «Щелкунчик»: постановки А. Горского, Ф. Лопухова, В. Вайнонена, Ю. Григоровича, И. Чернышева. Просмотр и анализ балета. Балет П. Чайковского «Лебединое озеро» в Москве в постановке В. Рейзингера. Петербургская постановка Л. Иванова и М. Петипа. Сценическая судьба: редакции А. Горского, А. Вагановой, В. Бурмейстера, Ф. Лопухова, Ю. Григоровича, Н. Боярчикова. Просмотр и анализ балета.		балете М. Петипа. Подготовить конспект «Творческий союз балетмейстера М. Петипа и композитора-симфониста П. И. Чайковского Просмотр балетов П. Чайковского с последующим анализом.
--	--	---

	Тема: 1. 15. Общая характеристика русского балета начала XX в. Общая характеристика эпохи. Балетный театр на рубеже веков. Новое поколение исполнителей: А. Павлова, Т. Карсавина, О. Преображенская, Ю. Седова, В. Нижинский, Е. Гельцер, В. Тихомиров, М. Мордкин, С. Федорова и др. Педагогическая деятельность, Н. Легата, Э. Чекетти. Балетмейстеры-новаторы М. Фокин, А. Горский. 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: 1.16.. Творчество М. Фокина Общая характеристика творчества балетмейстера М. Фокина. Фокин-реформатор. Истоки реформы Фокина: симфонизация танца у М. Петипа и Л. Иванова, творчество А. Дункан, влияние МХАТа. Сущность реформы Фокина: обновление структуры одноактных балетов, хореоформ, выразительных средств, обращение к симфонической музыке, роль сценографии. Черты неоромантизма и импрессионизма в балетном театре. Миниатюра «Умиравший лебедь». Бессюжетный балет «Шопениана». Первые балеты Фокина: «Эвника», «Павильон Армиды». Постановки Фокина для «Русских сезонов» в Париже. Балеты на музыку И. Стравинского: «Жар-Птица», «Петрушка». Книга М. Фокина «Против течения». Эстетические взгляды Фокина. Борьба за утверждение художественных идеалов. Развитие реформаторских исканий Фокина. Значение творчества М. Фокина.		Устный опрос. Контрольная точка. Индивидуальная оценка.
--	---	--	--

	Преемники и последователи Фокина - П. Андреев, Б. Романов, В. Нижинский. Общая характеристика творчества В. Нижинского. Балет «Весна священная». Тема: 1.17. «Русские сезоны» в Париже и возрождение зарубежного балета 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», «Видение розы», «Послеполуденный отдых фавна». Анализ.		Подготовка к семинару. Знакомство с книгой М. Фокина «Против течения» Выводы, обсуждение. Чтение готовых рефератов. Оценка работы. Зачёт
	Раздел 2. Советский балетный театр.		
3	Тема: 2.1. Основные этапы развития советского балетного театра. Периодизация в развитии советского балетного театра. Обновление идей, тем, сюжетов. Расширение жанров балетных спектаклей. Появление новых форм хореографического искусства: эстрадный танец, ансамбли народного танца, ансамбли классического танца. Становление советского балетоведения. Выдающиеся советские историки и критики балетного театра:	Формируемые компетенции: (УК-1), (УК-3), (УК-5), (ОПК-3), (ПК-1). В результате изучения раздела курса ассистент должен: • знать периодизацию в развитии советского балетного театра. Обновление идей, тем, сюжетов. Расширение	Проверка выполнения заданий

	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: 2. 2. Творчество К. Голейзовского Общая характеристика творчества балетмейстера К. Голейзовского. Создание ансамбля «Московский камерный балет». Постановки в Большом театре «Иосиф Прекрасный», «Смерч», «Половецкие пляски», «Лейли и Меджнун», «Скрябиниана». Литературное наследие К. Голейзовского: «Образы русской народной хореографии», «Мгновения», «Жизнь и творчество» (Статьи. Воспоминания. Документы.). Значение творческой деятельности К. Голейзовского. Тема :2. 3. Творчество и теоретические взгляды Ф.В. Лопухова. Общая характеристика творчества балетмейстера Ф. Лопухова. Спектакли 20-х гг. Создание новой формы сценической хореографии - танцсимфонии. Танцсимфония «Величие мироздания». Синтетические спектакли Лопухова: «Ночь на Лысой горе», «Байка». Симфонические балеты Лопухова: «Пульчинелла», «Ледяная дева». Создание балетной труппы при Малом оперном театре. Хореографические драмы и комедии Лопухова: «Крепостная балерина»,	жанров балетных спектаклей. Появление новых форм хореографического искусства; • знать выдающихся советских историков и критиков советского балетного театра, балетмейстеров, исполнителей, педагогов; • уметь анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии; • владеть приобретёнными знаниями для популяризации хореографического искусства и художественного творчества; выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, композиции, организовывать хореографические конкурсы, фестивали.	Изучение книги К. Голейзовского «Мгновения». Законспектировать главу «О хореографической правде и нелепостях» из книги Ф. Лопухова «Хореографические откровенности».
--	---	---	--

«Светлый ручей». Литературное наследие Ф. Лопухова. Книги «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровения». Эстетические взгляды Лопухова. Проблема содержательности в хореографическом искусстве. Проблема взаимосвязи музыки и хореографии. Значение теоретического наследия и творческой деятельности Ф. Лопухова. Тема :2.4. Советская хореографическая школа Общая характеристика творчества А. Вагановой. Ваганова-педагог. Черты педагогического метода. Ученицы Вагановой: О. Мунгалова, М. Семенова, Г. Уланова, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, А. Шелест, И. Колпакова, А. Осипенко и др. 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 по классическому и характерному танцу. Тема: 2.5. Творчество Р. Захарова Общая характеристика творчества балетмейстера Р. Захарова. Утверждение эстетики хореодрамы. Проблема воплощения литературных шедевров на балетной сцене. Балеты «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», «Медный всадник». Литературное наследие Р. Захарова: книги «Искусство балетмейстера», «Записки балетмейстера», «Слово о танце», «Сочинение танца». Эстетические взгляды балетмейстера. Значение творчества Р. Захарова Тема: 2.6. Творческое наследие Л. Лавровского. Общая характеристика творчества балетмейстера Л. Лавров-		Подготовка к семинару. Устный опрос о балете Р. Захарова «Бахчисарайский фонтан». Разобрать три мировоззрения главных героев.
--	--	---

	искусства. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров о Ленинских премиях за наиболее выдающиеся работы в области науки, техники, литературы и искусства (1956). Советский балетный театр послевоенных лет. Обращение к сказочной сюжетике. «Золушка» в постановке Р. Захарова и К. Сергеева. «Весенняя сказка» Ф. Лопухина. «Семь красавиц» П. Гусева. Общая характеристика творчества В. Варковичского, Б. Фенстера, К. Сергеева. Утверждение принципов хореодрамы. Балеты «Юность», «Мнимый жених», «Сорок первый», «Тропой грома». Тема: 2.9. Советский балетный театр 60-70-х гг. Исполнительское искусство. Общая характеристика периода. Постановление ЦК КПСС о литературно-художественной критике (1972) и о работе с творческой молодежью (1976). Характерные черты балетного театра 60-70-х гг.: децентрализация развития балетного театра, активное обращение хореографов к шедеврам русской и мировой классической литературы, попытки обновления форм и расширения жанров балетных спектаклей, новое прочтение классических музыкальных партитур. Выдающиеся исполнители последних десятилетий: творчество М. Плисецкой, Е. Максимовой, Н. Сорокиной, Н. Бессмертной, И. Колпаковой, А. Осипенко, А. Макарова, Б. Брегвадзе, Ю. Соловьева, В. Васильева, Ю. Владимирова и др. Открытие балетмейстерских отделений при ГИТИСе и Ленинградской консерватории. Всесоюзные и международные конкурсы артистов балета и балетмейстеров. Создание ансамблей классического балета. Тема: 2.10. Творческие искания		Письменный анализ концертной программы театра «Хореографиче
--	--	--	--

Леонида Яковсона. Ленинградский ансамбль» Хореографические миниатюры». Просмотр программы. Общая характеристика творчества Л. Яковсона. Сказочные балеты: «Сольвейг», «Шурале». Использование народно-характерного танца. Историческая тема в балете «Спартак». Обновление выразительных средств. Жанр миниатюры на балетной сцене. «Хореографические миниатюры» Яковсона. Обращение к литературным шедеврам В. Маяковского (хореографический плакат «Клоп») и А. Блока (балет «Двенадцать»). Постановки Яковсона в ансамбле «Хореографические миниатюры». Значение творчества Л. Яковсона. Тема: 2.11. Традиции и новаторство в творчестве Ю Григоровича. Просмотр и анализ балета «Спартак» Общая характеристика творчества Ю. Григоровича. Обновление эстетики сюжетного балета. «Каменный цветок». Влияние народного танца. Жанр героического балета: «Спартак». Жанр философско-психологической драмы в балете «Легенда о любви». Жанр исторического балета: «Иван Грозный». Балеты на современные сюжеты: «Ангара», «Золотой век». Эстетические взгляды Григоровича. Значение творчества Ю. Григоровича. Тема: 2. 12. Творчество И. Бельского, О. Виноградова, Н. Боярчикова. Просмотр отрывков из балетов. Общая характеристика творчества балетмейстера И. Вельского. Обновление эстетики сюжетного балета. «Берег надежды». Возрождение жанра танцсимфонии. Танцсимфонии на музыку Д. Шостаковича: «Ленинградская симфония», «Одиннадцатая симфония» («1905 год»). Проблема публицистичности в балетном театре. Общая характеристика творчества О. Виноградова. Работа		ские миниатюры» Л. Яковсона. Составить конспекты с ответами на вопросы. Устный опрос « Современная тема в балетном
---	--	---

	Виноградова в Новосибирске. Новое прочтение классических партитур: «Ромео и Джульетта», «Золушка». Ленинградские премьеры Виноградова: «Лиза и Колен», «Ярославна», «Ревизор», «Броненосец «Потемкин». Общая характеристика творчества Н. Боярчикова. Работа Боярчикова в Перми. «Ромео и Джульетта». «Орфей и Эвридика» (на музыку рок-оперы А. Журбина). Балетные версии шедевров литературы: «Три карты», «Царь Борис». Работы в Ленинградском Малом театре оперы и балета: «Три мушкетера», «Разбойники», «Макбет» (на музыку Ш. Каллоша). «Женитьба». Тема: 2.13. Русский балетный театр на современном этапе развития 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.		спектакле». Подготовка к экзамену.
Раздел 3. Творчество ансамблей народного танца России и мира			
	Тема: 3.1. Народный танец-древнейший вид фольклора. Танец, созданный народом. Стиль, манера исполнения каждого народа. Связь с другими видами искусств. Неотъемлемая часть народных обрядов и праздников. Из народных обрядов сложились хороводы и пляски. Народы, занимающиеся охотой, животноводством обобщали в танце свои наблюдения за	Формируемые компетенции: :(УК-1), (УК-3), (УК-5), (ОПК-3), (ПК-1). В результате изучения раздела курса ассистент-стажёр должен:	Отбор музыкального и танцевального материала для портфолио.

животными и всем окружающим миром. Отсюда возникли подражательные танцы, существующие до сих пор: «Утушки», «Лебёдушки», «Оленей», «Берёзка», «Бычок». «Гусачок» и др. Первоначально танцы имели магический характер, чтобы задобрить силы природы, затем становятся увеселительными – на праздниках, ярмарках. По мере роста культуры народа танцы видоизменялись, передавались из поколения в поколение. Народный танец-результат коллективного творчества. Складываются коллективные традиции, пластический язык. Первыми профессиональными исполнителями считаются скоморохи.	• знать современный танцевальный фольклор, проблемы его собирания, записи, сценической обработки; анализ танцевальных программ хореографических ансамблей, анализ народной хореографии; • знать творчество ансамблей народно-сценического и русского танца России, автономных округов, республик, краёв и областей деятельность выдающихся балетмейстеров; • уметь анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров народного танца; • уметь организовать концерт, определить его музыкально-хореографическую драматургию; • владеть технологией подбора репертуара для ансамблей народного танца, танцевальных групп русских народных хоров.	Анализ концертных программ.
Тема: 3. 2. Народно-сценический танец - новый жанр советской хореографии. Народно-сценический танец возник в советский период. С возникновением ансамбля народного танца под руководством И.А. Моисеева в 1937 г. Возник он как итог работы первого фестиваля самодеятельного творчества в 1936 году. Народно-сценический танец в отличие от фольклорного имеет законы перспективы, временные рамки, определённое количество исполнителей, хореографическую композицию, сочинённую балетмейстером. Во многих Дворцах культуры возникают самодеятельные ансамбли народно-сценического танца. Каждая республика страны создаёт свои профессиональные ансамбли, через которые показывает свою уникальную культуру.		
Тема: 3. 3. Ансамбли русского народного танца Хореографический ансамбль «Берёзка». 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		Видеопросмотр ансамблей «Берёзка», «Гжель». Танцевальных групп русских народных хоров: Хора им. М. Пятницкого,

	Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. Александра. Тема: 3. 4. Ансамбли народного танца автономных кругов, республик, краёв, областей. Советский период характеризуется творчеством ансамблей народного танца: УССР. под руководством П. Вирского. Ансамбль народного танца Грузинской ССР. Под руководством Н. Рамишвили и И. Сухишвили. Творчеством ансамблей «Бахор», «Летува», «Жок», «Эргырон» и др. Самодеятельными ансамблями народного танца. Тема: 3.5. Народный танец в современной жизни Современный танцевальный фольклор. Проблемы собирания танцевального фольклора, записи танца, сценической обработки. Анализ народной хореографии: условия жизни и быта народа, географическая среда, нравы и обычаи, особенности одежды; танцевальные жанры, этимология движений, сюжеты и темы, содержание танца. Анализ танцевальных программ: сквозные темы программы, сочетание сюжетных и бессюжетных номеров, соблюдение принципа контрастности, драматургия в организации концерта, проблематика концерта. Тема: 3. 6. Государственный ансамбль народного танца России Общая характеристика творчества И. Моисеева. Зарождение ансамбля. Эволюция репертуара. Анализ программ. Ансамбль на современном этапе. Эстетические взгляды И. Моисеева. Тема: 3.7. Народно-характерный танец Характерный танец- вид сценического танца, один из выразительных средств балетного театра. Первоначально характерный танец обладал характеристическими чертами, бытовым образом. Позднее в 19 веке характерными танцами стали		Воронежского, Уральского, Северного, и др. Просмотр концертных программ Просмотр и анализ концертных программ
--	---	--	--

	называть сценические обработки народных танцев вводившиеся в балетный спектакль. Постепенно вырабатывалась академическая форма национальных танцев. В отличие от народного танца в его основе стоит приём классической танцевальной системы. В настоящее время утверждена как учебная дисциплина. Создан экзерсис классического танца. Тема: 3.8. Стилизация народно-сценического танца- новый его вид на современной сцене. Стилизация, слово с множеством значений, это придание, имитация, произведение искусства и так далее. Стилизация – это использование уже встречавшихся в истории искусства художественных форм, с целью выявить новые возможности и подчеркнуть особенности художественного стиля. Источниками стилизации могут быть стиль и манера отдельного автора или исполнителя, творческого направления и школы, арсенал характерных форм исторического стиля, народной культуры. Стилизация предполагает долю эклектичности, то есть, неорганическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых взглядов, точек зрения, методов. В хореографии, это может быть соединение с первого взгляда не соединимых стилей, например хип-хопа и русского народного танца. Стилизация - это использование уже встречавшихся в истории искусства художественных форм, с целью выявить новые возможности и подчеркнуть особенности художественного стиля.		Дискуссия: «Стилизация лексики народно-сценического и русского танцев». Подготовка к экзамену. ..
	Раздел 4. Зарубежный балетный театр		
	Тема: 4.1.Творчество французского балетмейстера Ролана Пети. Просмотр балетов по выбору: «Юноша и смерть»,»Кармен», «Гибель розы», «Пиковая дама», «Собор Парижской Богоматери" и др. Ролан Пети - гениальный французский балетмейстер прошлого и настоящего.		

	Автор более 150 балетов, в которых всегда жизнь побеждала смерть. Ещё в 20 лет он поставил балет «Бродячие комедианты». Его первый шедевр на музыку и стихи Баха «Юноша и смерть» - хореографическая миниатюра. Для балета «Кармен», он пригласил русского танцовщика М. Барышникова на роль Хосе. Траптовка балета была для всех неожиданной. В Марсельской труппе он ставит балет на музыку Чайковского «Пиковая дама». Работая в Большом театре в Москве для балета «Гибель розы» Г. Малера он пригласил М. Плисецкую .В своём творчестве он одинаково владел свободной пластикой и классической хореографией. На постановку «Пиковой дамы» В Москве в 2003 г Р. Пети пригласил молодого танцовщика Н. Цискаридзе и Ильзу Лиепу.. Символический смысл балета относится также к особой танцевальной лексике. Роль кордебалета в постановках Ролана Пети всегда особенная, он создаёт атмосферу напряженности и драматизма. Балет «Собор Парижской Богоматери» - это символ города, а химеры столетиями охраняли его тайны.		
	Тема 4.2. Великий экспериментатор Морис Бежар – французский хореограф. Диапазон творческого эксперимента Бежара всегда находился в поиске, Восхищал и удивлял. В рисунке поставленных им танцев, в пластике передавалась богатейшая фантазия. Труппа М. Бежара «Балет XX века». «Воспоминания о Ленинграде». В этом балете с участием труппы Кировского театра в стиле модерн и классики. Это был своеобразный дневник воспоминаний о М. Петипа, революции, Кировском театре, значимые события Петербурга. Балет синтетический. Костюмы Джанни Версаче. Биография и карьера М. Бежара. Анализ балетов: «Сон в летнюю ночь», « по произведению Шекспира. «Укрощение строптивой», «Красавица в боа», «Прометей», Чужой», «Орфей»,		

	«Пульчинелла», «Весна священная» И др.Его эксперименты. Увлечение модернизмом. В новых балетах использование поэзии, ритуальной пластики, пения. Эмблемой творчества стало «Болеро» на музыку Равеля Пронзительной поэмой стал балет «Нижинский Клоун Божий» Его танец выражает всю сложность духовной жизни своего времени.		
	Тема 4.3. Творчество Дж..Ноймайера. Дж . Ноймайер балетмейстер Гамбургского балета Штаатсоперы, воспитанной на наследии великих петербуржцев М. Петипа и Дж. Баланчина – классическом балете. Работал в свободном и нео-классическом танце. Выбрал в своём творчестве балет-модерн для визуализации гениальных творений литераторов от Шекспира до Тенесси и собственную эмоциональную аллюзию. Рядом с ним родились современные балетмейстеры – Иржи Килиан, Уильям Форсайд, Уве Штольц, Джон Кранко. Первые балеты «Agia de saro». Ф. Пуленко, «Хайку» К. Дебюсси, «Единственное приключение принцессы» Дж. Джуалини. Лексика имела собственный характер. На сцене театра Франкфурта поставил свои версии балетов «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Дафнис и Хлоя». Ноймайер. создал оригинальный пластический язык. Он не хотел пересказывать старые истории, придумал новый подход для их восстановления. Вводил в балет сложную пластику, метафизику и ассоциативные метаморфозы. Первым балетом в Гамбурге стал «Иллюзии как» «Лебединое озеро» .Лебедей в его спектакле танцевали мужчины. Их торс был оголен, а трико до колен были обклеены птичьими перьями. В балете «Чайка» - Аркадина прима – балерина, Тригорин похож на Дж. Баланчина. В балете «Страсти по Матфею» на муз. Баха использовал библейский сюжет и сам исполнил роль Христа. В 1990 г. Ноймайер приехал в Петербург. Первый		

	западный балетмейстер, представитель авангардного танца. Начал работать с труппой Мариинского театра. Премьера его постановки «Серенада для струнных» П. Чайковского, «Весна и осень» на муз. А. Дворжака. Все его балеты чрезвычайно многослойны. Ноймайер художник интеллектуального склада: Выстраивая параллели между историческим прошлым и миром сегодняшним, он показывает, что человек остался тем же, кем был до технического прогресса. Часто показывал лабиринты человеческой психики. В 2004 г. в Москве осуществил постановку балета «Сон в летнюю ночь» на сцене Большого театра. Многие известные хореографы среди которых были М. Фокин, У. Штольц, А. Миллер использовали структуру «Сна» в своих оригинальных балетах. Это шедевр Ноймайера, в которых явь переплетается с видениями, любовные переживания с эротическими грезами. Романтическая музыка Мендельсона сменяется космическими пассажами Лигетти. Балет оказался завораживающим танцевальным действием, где пластика и классический танец удачно дополняют друг друга. Просмотр балета «Ромео и Джульетта».		
	Тема 4.4. Творчество Иржи Килиана. В качестве постановщика начал работать в 1975 году в Нидерландском театре танца. Иржи Килиан - хореограф создал множество постановок с артистами этого коллектива. Всех танцовщиков он разделил на три возрастных категории, у каждой из них был свой репертуар. Международную известность Иржи Килиан получил в конце 70-х годов, когда представил в Америке на фестивале свои балеты: «Симфониетта», «По заросшей траве», «Пастбище», «Дитя и волшебство», «Забытая земля», «Симфония псалмов» и «Свадебка». В 80-е годы хореограф всё чаще обращается к авангарду и отходит от сюжетных постановок. У Иржи сложился свой особый стиль, благодаря которому его стали называть хореографом-философом. Его спектакли		

	насыщены эмоциями. В 1995 году постановщик был приглашён в Нидерландский театр танца в качестве артистического директора. Он занимал этот пост четыре года. После этого ещё в течение десяти лет сотрудничал с этим коллективом как балетмейстер. Главные постановки 70-80 годов. Именно в эти годы Иржи Килиан получил международное признание. Знаковые балеты этого периода: "Свадебка"; "Просветленная ночь"; "Торс"; "Ритуальный шаг"; "Симфония в ре"; "Затонувший собор"; "Симфониетта"; "Возвращение в чужую страну"; "Дитя и волшебство"; "История солдата". Балеты поставлены на музыку таких композиторов, как А. Шёнберг, И. Стравинский, Л. Яначек, Т. Такемиц, К. Дебюсси, Й. Гайдн, К. Чавес, М. Равель.		
--	--	--	--

Заочная форма обучения

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе обучения. Включает 4 семестра. Объем дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 432 часов, из которых на аудиторные занятия отведено 34 часа (18 – лекционных и 16 – практических), в интерактивной форме 5 ч., на самостоятельное изучение – 376 часа.

Итоговой формой контроля является экзамен в 4-м семестре. Промежуточный контроль: зачёт в первом и третьем семестрах, экзамен во 2-м семестре.

за 1 семестр и 1 семестр, экзамен - во 2-м семестре								
№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекц ии	Практич еские занятия	Инд ив. заня тия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивн ой форме*	СРС
. Раздел 1. Основные виды хореографического искусства, их происхождение и развитие								
1.1 .	Происхождение танца и хореографии. Основные виды хореографического искусства в современной культуре.	1 семестр	5				Работа с наглядным материалом и учебно-методической литературой.	5
1.2 .	Балет как вид музыкального театра. Сюжетный балетный спектакль.		6				Дискуссия	6
1.3 .	История балета как процесс.		7		1 *		Просмотр и анализ	6

	Основы анализа балетного спектакля.						балетного спектакля.	
1.4	Истоки западноевропейского балетного театра и русского балета.		6					6
1.5	Творчество Ж..Ж.. Новерра. «Письма о танце и балетах»		8	1	1*		Беседа по анализу литературы. Статьи Ю Слонимского. Цитаты из «писем» Новерра.	6
1.6	Творчество Ж. Доберваля. Исполнительское искусство XVIII в.		7		1*		Просмотр балета «Тщетная предрасположенность». Анализ в исполнении различных театров Мира.	6
1.7	Русский балетный театр конца XVIII - начала XIX в.в..		7	1			Работа с учебным материалом	6
1.8	Творчество Ш. Дидло.		6				Изучение литературы по разным источникам. Театрализация русского танца. Начало хореографического образования в России	6
1.9	Общая характеристика балетного театра эпохи романтизма.		6	1			Просмотр балетов эпохи романтизма С последующим анализом.	5
1.10.	Творчество Ф. и М. Тальони. Танцовщицы		6				Дискуссия.	6

	эпохи романтизма.							
1.1 1.	Балет Адана «Жизель» в постановке Ш. Перро в России. «Эволюция образов и проблематики в романтическом балете «Жизель»..		7		1*		Просмотр и анализ балета «Жизель»	6
1.1 2.	Общая характеристика балетного театра второй половины XIX в.		5					5
1.1 3.	Творчество М. Петипа. Реформа балетной музыки.		7	1			Просмотр балета Петипа «Спящая красавица» Определение сюжетной и танцевальной комбинации.	6
1.1 4.	Творчество Л. Иванова. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Балет «Лебединое озеро».		6		1*		Лебедь Л. Иванова – символ русского балета. Обосновать.	5
1.1 5.	Общая характеристика русского балета начала XX в.		5				Изучение книги М. Фокина «Против течения»	5
1.1 6.	Творчество М. Фокина, сущность его реформы.		6	1			Письменный отчёт о реформах М Фокина.	5
1.1 7.	«Русские сезоны» в Париже и возрождение зарубежного балета.							6
	Итого: 27 ч 1-й семестр		103	5	4		Зачёт	94
		Раздел 2. Советский балетный театр						
2.1 .	Основные этапы развития советского балетного театра.	2 сем.	7				Устный опрос	7

2.2	Творчество Касьяна Голейзовского.		8	1			Анализ концертных программ К. Я. Голейзовского.	7
2.3	Творчество и теоретические взгляды Ф.В. Лопухова.		7					7
2.4	Советская хореографическая школа		7				Чтение рефератов.	7
2.5	Творчество Р. Захарова.		9	1	1		Просмотр балета «Бахчисарайский фонтан» с последующим анализом.	7
2.6	Творческое наследие Л. Лавровского.		7				Просмотр и анализ балета «Ромео и Джульетта»	7
2.7	Формирование и становление балетных театров союзных и автономных республик.		8					8
2.8	Советский балетный театр в годы Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.		7					7
2.9	Советский балетный театр 60-70-х годов. Исполнительское искусство.		9	1	1*		Просмотр видеоматериалов «Звёзды советского балета»	7
2.10	Творческие искания Леонида Якобсона. Ленинградский ансамбль» Хореографические миниатюры». Просмотр программы.		7					7
2.11	Традиции и новаторство в		10	1	1*		Знакомство со статьёй В.	8

	творчестве Ю Григоровича. Просмотр и анализ балета «Спартак»						Ванслова «Традиции и новаторство в творчестве Ю Григоровича»	
2.1 2.	Творчество И. Бельского, О. Виноградова, Н. Боярчикова. Просмотр отрывков балетов.		8		1*			7
2.1 3.	Русский балетный театр на современном этапе развития.		9	1				8
	Итого по 2 разделу 2-го семестра – 72 ч.		114	5	4		Экзамен -11	94
	Раздел 3. Творчество ансамблей народного танца России и Мира							
3.1 ·	Народный танец- древнейший вид фольклора.	3се мест р	11					11
3.2 ·	Народно-сценический танец- новый жанр советской хореографии.		13	1				12
3.3 ·	Ансамбли русского народного танца.		13		1*		Просмотр ансамблей «Берёзка», «Гжель». Танцевальных групп русских народных хоров: Хора им. М. Пятницкого, Воронежского, Уральского, Северного, и др.	12
3.4 ·	Ансамбли народного танца автономных кругов, республик, краёв и областей.		14	1	2*		Просмотры видеоматериалов ансамблей ведущих коллективов страны..	12
3.5 ·	Народный танец в современной жизни.		11				Видео просмотр ансамблей и	11

							танцевальных групп русских народных хоров.	
3.6	Государственный ансамбль народного танца России.		13		1*		Просмотр концертных программ.	12
3.7	Народно-характерный танец		12					12
3.8	Стилизация народно-сценического танца- новый его вид на современной сцене		13	1				12
	Итого: по 3-му разделу 45 ч		102	4	4		Зачёт	94
Раздел 4. Зарубежный балетный спектакль								
4.1	Творчество французского балетмейстера Ролана Пети. Просмотр балетов по выбору: «Юноша и смерть», «Кармен», «Гибель розы», «Пиковая дама», «Собор Парижской Богоматери» и др.	4 сем естр	26	1	1*		Просмотр и анализ балетов	24
4.2	Великий экспериментатор Морис Бежар – французский хореограф.		25	1	1		Устный опрос	23
4.3	Творчество Дж. Ноймайера. Просмотр и анализ балета «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь».		25	1	1*		Подготовка рефератов	23
4.4	Творчество Иржи Килиана. Просмотр балета «Дитя и волшебство»		26	1	1*		Тестовый контроль	24
	Итого за 4-й сем		113	4	4		Экзамен - 11	94

	72 часов							
	Всего: 432 ч							
	Всего часов в интерактивной форме: * 4 ч							

Примечание: * - занятия в интерактивной форме.

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

Реализация компетентного подхода по дисциплине «Теория и история хореографического искусства». по направлению подготовки 52.04. 01.. «Хореографическое искусство», профилю подготовки «искусство хореографа» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития универсальных, общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

Удельный вес занятий в интерактивных формах, определяется главной целью ОПОП ФГОС ВО особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины «Теория и история хореографического искусства» составляет 51,8 % 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, отбор 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.
- создание 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 изучения обучающимися учебной дисциплины

применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/course/view.php?id=6387>, отслеживание обращений магистров к ним, а также использование интерактивных форм обучения: творческие и теоретические задания, рекомендации для СРС, глоссарий, тесты.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Теория и история хореографического искусства» включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, учебными пособиями по данной дисциплине, электронными презентациями, наглядными ресурсами (виды хореографического произведений крупной формы, их особенности исполнения), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому обучающемуся в магистратуре посредством логина и пароля. Обучающиеся могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для обучающихся 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 ЭИОС направлено на действенную организацию самостоятельной работы обучающихся. Работа с указанными выше источниками дисциплины требует активной деятельности обучающихся, регламентированной сроками, требованиями к представлению конечного результата и др.

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

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР

Методические рекомендации преподавателям для самостоятельной работы обучающихся.

Дисциплина: «Теория и история хореографического искусства» является основополагающей в формировании мировоззрения обучающихся 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 обучающихся в магистратуре 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 обучающихся.

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 обучающихся;
- 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 и навыков.

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 практическим 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 по расширению и закреплению знаний;
- конспектирование первоисточников;
- получение *консультаций* для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины;
- *подготовка ответов* на вопросы к зачётам и экзаменам;
- 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).

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 обучающихся не регламентируется расписанием.

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

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 обучающимся 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 история хореографического искусства». включают: изучение учебно-методической литературы, справочно-библиографических и специализированных периодических изданий по дисциплине; подготовка к практическим 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 отбору 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 информационной образовательной среде КемГИК» (moodle).

Выполнение магистрами 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. Примерная тематика для рефератов

1. Традиции и новаторство в творчестве Ю. Григоровича.
2. Воплощение современной темы в балетных спектаклях.
3. Драмбалеты 20-х годов XX столетия.
4. Решение революционной темы в балетах В. Вайнонена, В. Лаццилина, В. Тихомирова.
5. Музыкально-хореографическая драматургия в симфонических балетах.
6. Использование народно-характерного танца в балетах А. Сен-Леона Ю М. Петипа, Л. Иванова.
7. Эволюция образов в балете А. Адана «Жизель»
8. Творчество ведущих исполнителей 80-90-х годов XX столетия.
9. Творчество ведущих зарубежных балетмейстеров XX столетия.
10. Академизм балетов М. Петипа.
11. Поиски и открытия в редакциях балета «Лебединое озеро».
12. Героизм и гуманизм в балете Ю. Григоровича «Спартак».
13. Воплощение русской темы в балетах зарубежных и отечественных балетмейстеров.
14. Произведения В. Шекспира на балетной сцене.
15. Начало хореографического образования в России.
16. Зарубежные и отечественные танцовщицы эпохи Романтизма.
17. Крепостной балетный театр на Руси.

18. Творчество танцовщика и балетмейстера Вацлава Нежинского.
19. Значение «Русских сезонов» в Париже, для судеб мирового балета.
20. Творчество легендарной русской балерины Анны Павловой.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Путеводитель по литературе для изучения теоретического материала

Основу учебной дисциплины «Теория и история хореографического искусства» составляет теоретический раздел, а также краткое описание жизни и творчества выдающихся хореографов и балетмейстеров, деятельность которых определяла развитие профессионального искусства, анализ их наиболее значительных работ. Исполнительское искусство рассматривается преимущественно в связи с участием танцовщиков в широко известных, популярных постановках. Достижения теории и педагогики хореографии, состояние критики освещаются в обзорных лекциях, предваряющих изучение каждого периода. Наряду с лекциями о фольклорном и историко-бытовом танце, о деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов народно-сценического танца значительное место отводится теоретическим вопросам и истории балета зарубежного, русского, советского, а также методам анализа хореографии, балетов и концертных программ.

Обзорные лекции строятся по схеме «от общего - к частному». Вначале, дается характеристика главных социальных и политических событий эпохи, затем освещаются важные явления в культурной и художественной жизни - достижения литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, эстетической мысли. Основное же внимание в лекции уделяется обзору и анализу явлений хореографического искусства (состоянию народного и историко-бытового танца, главным тенденциям развития балетного театра и т. п.).

При анализе творчества балетмейстера, рассматриваются следующие аспекты: характеристика эпохи, школа и учителя, исполнительская деятельность, балетмейстерский дебют, основные сочинения, эволюция творчества, анализ спектаклей, эстетика творчества балетмейстера (выбор сюжетов, проблематика, особенности построения сценариев, используемые хореографические формы, средства выражения, ведущая тема, традиции и новаторство в творчестве), педагогическая деятельность, литературное наследие, теоретические взгляды. Изложение исторического материала в его общекультурном и хореографическом аспектах, должно находиться в регулярном сопоставлении с практикой современного балетного театра. Важно выявить наличие в спектаклях местного театра зародившихся в прошлом традиций, отметить их обогащение или обновление, проанализировать причины стабильности традиции или ее утраты.

Чтение курса «Теория и история хореографического искусства» процесс творческий, так как программа фиксирует лишь основные вехи развития хореографии, допуская вариантность изложения и расположения материала.

Раздел 1. Основные виды хореографического искусства, их происхождение и развитие

Теоретический материал по содержанию раздела в достаточном объеме содержится в книге известного журналиста, драматурга, искусствоведа С. Н. Худекова «Всеобщая история танца», которая рекомендована в основном списке литературы [7. 11-220 с.]. Обратившись к указанному изданию можно получить необходимые сведения о происхождении танца и видов хореографического искусства начиная с времён храмовых ритуалов древнего Египта, Вавилона, Китая, Индии, Греции. Проникая вслед за ритмичностью античных праздников и традиций, погружаясь в средневековые пляски св. Витта, стремительно взлетая в эпоху Возрождения танец писал свою историю непревзойдённой пластики. Книга насыщена рисунками древних танцев, иллюстрациями. Образы греческих танцев: священных, пиррических, сценических,

общественных, лирических, домашних, их названия, техника исполнения подробно описываются в главе: «Греческая хореография» [98 – 209 с]. Особое внимание следует обратить на главу: «Влияние греческой мифологии на хореографию», в которой рассказывается о том, что мифология стала источником философских систем, творчества музыкантов, певцов, поэтов, скульпторов, живописцев, балетмейстеров всех последующих веков. Программы огромного количества балетов были взяты из мифологии Древней Греции: «Ацис и Галатея», «Медея и Ясон», «Суд Париса», «Дафнис и Хлоя» и др. Многие знаменитые исполнительницы обращались к искусству танца античности: Г. Гамильтон, М. Тальони, В. Цукки, А. Дункан, В. Фокина. Возрождение античного мифа, его стилизованной хореографии обещает богатые перспективы танца будущего.

В цикле лекций «Балет как вид музыкального театра, основы анализа балетного спектакля и т. д.» рассматриваются основные понятия сценарной, музыкальной и хореографической драматургии, структура хореографических форм, классификация выразительных средств. В них освещаются методы анализа балетов, принципы разбора творчества балетмейстеров и исполнителей. Определены компоненты балетного спектакля. Более информативными являются аналитические материалы В. Ванслоу в книге: «Статьи о балете». Данный сборник статей рекомендован в дополнительной литературе [6]. Первоначальные сведения обозначены в разделе 1. «О специфике балета» [6. 7-78 с.]. Здесь содержится подробная информация о балете как синтетическом искусстве, показана взаимосвязь музыки и хореографии в балетном спектакле, его изобразительное оформление.

Не менее информативными являются очерки истории и теории в книге С. В. Катоновой: «Музыка современного балета», рекомендованной в списке дополнительной литературы [13. 296 с.]. В ней освещаются методы анализа балетов, принципы разбора творчества балетмейстеров, композиторов, исполнителей. Рассматривается структура балетов современных крупной формы: «Сотворение мира», «Спартак», «Легенда о любви». Определяются закономерности развития симфонической формы балетных спектаклей

В многочисленных трудах В. М. Красовской заложены основы изучения истории русского классического и советского балетного театра. Так, в учебном пособии: «История русского балета», рекомендованном в дополнительной литературе [14. 231 с.], содержится достаточно сведений русского балетного театра от возникновения до начала XX века. Рассматривается творческая деятельность балетмейстеров и анализ их работ данного периода, которая определила развитие профессионального искусства. Дается характеристика главных социальных и политических событий эпохи, освещаются важные явления в культурной и художественной жизни – достижения литературы, музыки, театра, изобразительного и хореографического искусства.

Первоначальные сведения о зарождении западно-европейского балетного театра можно получить из книги В. М. Красовской «Западно-европейский балетный театр», представленной в дополнительной литературе [15. 286 с.] и учебном пособии В. Н. Торгашова: «Теория и история хореографического искусства», рекомендованном в списке дополнительной литературе [25. 368 с.]. В этих изданиях рассматриваются проблемы становления, развития и формирования культуры пластической выразительности в историческом аспекте. Издания содержат материал, касающийся наиболее важных моментов истории сценического балетного искусства.

Теоретическое и историческое изучение процесса становления балетного театра и хореографического образования в России подробно представлено в учебном пособии Ю. А. Бахрушина: «История русского балета», рекомендованном в списке дополнительной литературе [2.7-70 с.], а также в материалах книги В. М. Красовской: «Русский балетный театр

от возникновения до середины XVIII века», обозначенной в дополнительной литературе [16. 310 с.].

Теоретический материал по балетному театру XVIII века в достаточном объеме представлен в различных изданиях рекомендуемых в основной литературе. К. Блазис: «Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы» [1. 352 с.]; в дополнительной литературе, в учебном пособии М. В. Васильевой-Рождественской: «Историко-бытовой танец» [7. 382 с.]; в книгах В. М. Красовской: «Западноевропейский балетный театр, очерки истории. Эпоха Новерра» [15. 286 с.]; В. М. Пасютинской «Волшебный мир танца» [22. 13-23 с.].

В них даны для изучения сведения об общей характеристике балетного театра Франции и России XVIII века. Прослеживается зарождение действенного балета и определение балета как самостоятельного театрального жанра. Представлено литературное наследие Ж. Ж. Новерра в области хореографии. Рассказывается о творчестве знаменитых балетмейстеров - родоначальников драматического и комедийного балета: Ф. Гильфердинга, Г. Анджолини, Ж. Доберваля.

Информацию по танцевальному искусству преромантизма в Италии и Франции, эволюции танцевальных форм от классицизма к романтизму, творчестве С. Вигано, создании им драматических балетов можно найти в книге В. М. Красовской: «Западноевропейский балетный театр, очерки истории. Преромантизм», рекомендуемой в списке дополнительной литературы [17. 431 с.].

Характеристика эпохи романтизма, его основные направления в России, деятельность представителей данного направления, основных выразительных средств исполнения, проблемы музыкального оформления спектаклей подробно рассматриваются в учебном пособии В. М. Красовской: «История русского балета», рекомендованном в дополнительной литературе [14. 60-92 с.].

Суть хореографической реформы Ф. Тальони: обновление тематики балетов, образов, танцевальных выразительных средств, описывается в учебном пособии Ю. А. Бахрушина «История русского балета», рекомендованном в дополнительной литературе [2. 70-89 с.]. Обратившись к указанному изданию можно получить сведения о романтическом танце М. Тальони, Ф. Эльслер, К. Гризи. Л. Гран, русских танцовщиц Е. Санковской, Е. Андрияновой, Т. Смирновой и др.

Сведения о тенденциях развития балетного театра эпохи академизма второй половины XIX века, о творчестве балетмейстеров, композиторов-симфонистов, выразительных средствах, структуры и формы балетов можно получить из учебного пособия В. Н. Торгашова: «Теория и история хореографического искусства», рекомендованном в списке дополнительной литературы [25. 276-291 с.]. В главе 6. «Русский сценический танец второй половины XIX века» рассказывается о новаторстве творчества балетмейстера Петербургской сцены Сен-Леона, о методике подготовки танцовщиков, о причинах кризиса русского балета. Рождение симфонического балета определяется с приходом в этот жанр композиторов П. Чайковского, А. Глазунова. Творчество М. Петипа, Л. Иванова представлено как синтез достижений хореографического театра второй половины XIX века. Рассматривается новый этап в развитии русской школы классического танца.

Дополнительную информацию можно найти в мемуарах М. Петипа: «Материалы, воспоминания, статьи», рекомендованных в списке дополнительной литературы [23. 446 с.].

Основная информация по балетному театру начала XX века данному разделу содержится в учебном пособии В. М. Красовской: «История русского балета», рекомендованном в списке дополнительной литературы [14. 161-213 с.]. В части 3. «В начале

XX века» рассматривается общая характеристика эпохи, особенности творческого почерка балетмейстеров-реформистов М. Фокина и А. Горского, стилистики балетных спектаклей, постановочных методов, их отношение к классическому наследию. Определяется сущность реформ М. Фокина: обновление структуры одноактного балета, обращение к симфонической музыке, роль сценографии в балетном спектакле. В главе 6-й [14. 211-213 с.] показано значение «Русских сезонов» и их роль в развитии мирового хореографического искусства.

Раздел 2. Советский балетный театр

Этапы становления и развития советского балетного театра, формирование его репертуара, творчество советских балетмейстеров и исполнителей подробно представлены в учебнике под редакцией В. М. Красовской: «Советский балетный театр», рекомендованном в списке дополнительной литературы [18. 376 с.]. В книге, созданной коллективом авторов Института истории искусств и Института театра, музыки и кинематографии следует обратить внимание на основные периоды истории советского театра. Статья Е. Суриц: «Начало пути» повествует о балете Москвы и Ленинграда в 1917-1927 годах [18. 7-106 с.]. Теоретические материалы Н. Черновой рассказывают о балете 1930-1940 годов, Н. Шереметьевской о молодых советских театрах, В. М. Красовской о балетном искусстве и его проблемах в 1950-1960 годы и т. д.

О традициях и новаторства в балетах современных балетмейстеров рассказывается в книге В. Ванслова: «Статьи о балете», рекомендованной в списке дополнительной литературы [6. 192 с.]. Раздел 2. «Традиции и новаторство» [6. 167-190 с.].

В работе критика, историка, педагога, сценариста Ю. Слонимского рассказывается о великих мастерах танца советского периода балетного искусства: В. Вайнонена, В. Чабукиани, Л. Лавровского, Р. Захарова, Ф. Лопухова и др. Представлены фотографии сцен из балетов различных театров. Книга рекомендована в списке дополнительной литературы [24. 271 с.].

Книга Ф. В. Лопухова: «Хореографические откровения», представленная в дополнительном списке литературы [19. 214 с.] охватывает более узкий круг проблем, но каждая из них получает всестороннее, глубокое освещение. Например: каждое движение имеет собственную значимость и мысль, имеет своё содержание и образность. В работе предлагается новый принцип анализа балетного спектакля, закономерности хореографической композиции, анализ различных балетных амплу танцовщиков.

Раздел 3. Творчество ансамблей народного танца России и мира

Первоначальные сведения о тенденциях развития народно-сценического танца, о создании ансамблей народно-сценического и русского танца в нашей стране и за рубежом можно получить из учебных пособий Т. С. Ткаченко: ч. 1. «Народный танец», ч. 2. «Народные танцы», рекомендованных в списке дополнительной литературы [ч. 1. 27. 656 с., ч. 2. 28. 351 с.]. В книгах Т. С. Ткаченко знакомит с танцами европейских стран, описывает наиболее интересные танцы из репертуара хореографических ансамблей. К танцам прилагается описание национальных костюмов и музыкальное сопровождение.

Сведения о современном танцевальном фольклоре, проблемах его собирания, записи, сценической обработки; анализа танцевальных программ хореографических ансамблей и народной хореографии можно получить из учебного пособия В. Е. Баглай: «Этническая хореография народов мира», рекомендуемом в списке основной литературы [2. 405 с.].

Раздел 4. Зарубежный балетный театр

Основные сведения по развитию зарубежного балета содержатся в книге Дубковой С. И. «Жар птица», в главе: «Сказки нашего времени» [3. 336 с.]. Содержание «Хореографического словаря» исследователя Соковой Н.В. подскажет ответы на многие вопросы, связанные с творчеством балетмейстеров зарубежных театров [4. 292 с.]. Книги представлены в основной литературе программы. Также желательно обучающимся магистратуры самостоятельно познакомиться с версиями и сценическим редакциями следующих балетов;

1. «Жизель» – в постановке Эка, Марсии Хайде;
2. «Лебединое озеро» – Дж. Ноймайера, Эка и др.;
3. «Щелкунчик» – Р. Пети, Дж. Ноймайера и др.;
4. «Эсмеральда» – Р. Пети («Собор Парижской Богоматери»);
5. «Спящая красавица» – Р. Пети, Дж. Ноймайера, Эка;
6. «Петрушка» – Дж. Ноймайера;
7. «Ромео и Джульетта» – Макмиллана, Ноймайера, Прельжокаша;
8. «Золушка» – Ноймайера;
9. «Кармен» – Алонсо, Пети, Эка;
10. «Тщетная предосторожность» (в разных постановках);
11. «Коппелия» (в разных постановках);
12. «Манон» - Макмиллана;
13. «Майерлинг» - Макмиллана;
14. «Зимние грезы» - Макмиллана;
15. «Укрощение строптивой» - Ноймайера, Крэнко;
16. «Отелло» - Ноймайера;
17. «Дама с камелиями» Ноймайера;
18. «Пер Гюнт» Ноймайера и др.

Одноактные сюжетные балеты:

19. «Юноша и смерть» Р. Пети;
20. «Поцелуй феи» В. Ратманского;
21. «Век тревог» Д. Ноймайера;
22. «Иосиф Прекрасный» Д. Ноймайера;
23. «Корабль дураков» Н. Боярчикова-Г. Ковтуна;
24. «Болеро» И. Килиана;

Хореографические миниатюры:

25. Ноймайер: «Хайку», «Кармен», «Эпилог»;
26. Пети: «Гибель розы»;
27. Рейнхольде: «Уход», «Клетка», «Хозе. Дьяволиада», «Фантазия на тему Достоевского»;

Хореографические композиции:

28. Д. Роббинса; «В ночи»;
29. Дж. Баланчина; «Тема с вариациями» и «Драгоценности»;
30. Дж. Ноймайера «Детские сцены»;

Программные и беспрограммные танцсимфонии:

31. Дж. Баланчина: «Серенада». «Шотландская симфония», «Симфония до-мажор»;
32. Д. Ноймайера: «Третья симфония» Малера; «Четвертая симфония Малера», «Реквием», «41-я симфония Моцарта»;
33. И. Килиана: «Симфония Гайдна», «Симфония псалмов», «Свадебка»

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде (<https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=4139>).

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Примерная тематика учебных проектов

Задания для самостоятельной работы

1. Просмотреть и подготовить письменный анализ балетных спектаклей:

- «Ангара» - А. Эшпая, хореография Ю. Григоровича.
- «Анна Каренина» - Р. Щедрина, хореография М. Плисецкой.
- «Антоний и Клеопатра» - Э. Лазарева, хореография И. Чернышова.
- «Арагонская хота» - М. Глинки, хореография М. Фокина.
- «Бахчисарайский фонтан» - Б. Асафьева, хореография Р. Захарова..
- «Баядерка» - Л. Минкуса, хореография М. Петипа.
- «Весна священная» - И. Стравинского, хореография В. Нижинского.
- «Дон Кихот» - Л. Минкуса, хореография М. Петипа.
- «Жар-птица» - И. Стравинского, хореография М. Фокина.
- «Жизель» - А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро.
- «Золотой век» - Д. Шостаковича, хореография Ю. Григоровича
- «Золушка» - С. Прокофьева, хореография Н. Боярчикова.
- «Иван Грозный» - С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича.
- «Иосиф Прекрасный», «Смерч», «Половецкие пляски», «Лейли и Меджнун», «Скрябиниада» в постановке К. Голейзовского.
- «Каменный цветок» - С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича.
- «Классическая симфония» - С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского.
- «Лебединое озеро» - П. Чайковского, хореография Л. Иванова, М. Петипа.
- «Легенда о любви» А. Меликова, хореография Ю. Григоровича.
- «Ледяная дева» - Э. Грига, хореография Ф. Лопухова.
- «Медный всадник» - Р. Глиэра, хореография Р. Захарова.
- «Петрушка» - И. Стравинского, хореография М. Фокина.
- «Послеполуденный отдых Фавна» - Дебюсси, хореография В. Нижинского.
- «Ромео и Джульетта» - С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского, Ю. Григоровича.
- «Сон в летнюю ночь» - Ф. Мендельсона, хореография Д. Ноймайера.
- «Спартак» - А. Хачатуряна, Хореография Ю. Григоровича.
- «Спящая красавица» - П. Чайковского, хореография М. Петипа.
- «Тщетная предосторожность» - А. Гертеля, хореография Ж. Доберваля.
- «Умиравший лебедь» - Сен-Санса, хореография М. Фокина..«Хрустальный дворец» - хореография Д. Баланчина.
- «Шахеразада» - Н. Римского-Корсакова, хореография М. Фокина.
- «Шопениана». – Ф. Шопена, хореография М. Фокина.

- «Щелкунчик» - П. Чайковского, хореография М. Петипа. «Эсмиральда» - Ц. Пуни, хореография Ж. Перро..
2. Ознакомиться с творчеством ансамблей народного танца народов России и Мира, подготовить письменную работу по концертной программ.
 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 и т. д.)

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. 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. Соковицова, Н.В. Хореографический словарь [Текст] : Н.В. Соковицова. –Новосибирск : Новосибирский издательский дом «Сова», 2007.-292 с.
5. Соковицова, Н. В. Психология балета [Текст]: учебное пособие / Н. В. Соковицова. – 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.

9. 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. – 400с.: 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.

9.3. 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

10. 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.

11. Список ключевых слов

Ансамбль народно-сценического танца
Академизм
Аллегорические балеты
Балетмейстер
Балетный спектакль
Виды балетмейстерской деятельности
Деятельность учебно-педагогическая

Действенный танец
Дивертисмент
Жанры балетного спектакля
Запись танца
Импровизация
Истоки формирования фольклора
Кадрилы-балеты
Классицизм
Комедии-балеты
Компоненты балетного спектакля
Классический танец
Крепостной балет
Либретто
Манера исполнения танца
Музыкальная драматургия
Мадригал
Народный танец
Наследие Мариуса Петипа
Обряд, обычай
Орхестика
Предромантические балеты
Профессионализм
Пластический язык
Программа балета
Пластический язык
Подход индивидуальный
Приёмы балетмейстерские
Периодизация
Пастораль
Романтизм
Ренесанс
Репертуар
Скоморохи-потешники
Симфонизм
Средневековье
Сентиментализм
Самостоятельная работа
Сбор информации
Танцевальная лексика
Традиции
Хореографическое искусство
Хореографическое образование
Характер исполнения
Характерный танец
Эпоха Просвещения
Хореографы

8.1. Словарь по дисциплине

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

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; и
- 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; и - 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; и - 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 (сокр. *à la 2nd*, в букв. переводе — на вторую [позицию]) — открывание либо перевод работающей ноги в сторону на носок в пол, а также поднятие 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 *allongé*, 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 гл. *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 (entournant) с поворотом 90°, и через petit Battements.

Движение в прыжке выполняется по тому же принципу, с 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 (в адажио)

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 исполняется 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 исполняется 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 вперед*) 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 *à demi-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 исполняется 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 позы 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. Порт де бра бывает 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*.