

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпенко Виктор Николаевич
Должность: Заведующий кафедрой хореографии
Дата подписания: 22.03.2023 11:30:37
Уникальный программный ключ:
556ac330a007d1546f3d1adac07c076912a3e436

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет народной культуры
Кафедра хореографии

УТВЕРЖДАЮ
зав. кафедрой хореографии

 В.Н. Карпенко

22 марта 2023 г. Пр №9

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.18 Теория и история хореографического искусства**

Направления
подготовки
(профиль): 51.03.02 Народная художественная культура (Руководство
хореографическим любительским коллективом)

Форма обучения – очная

**Краснодар
2023**

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины студентам очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 51.03.02–Народная художественная культура 3-5 семестр.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02–Народная художественная культура, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. приказ N 1178 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

Зав. кафедры хореографии,
доцент, кандидат педагогических наук

В.Н.Карпенко

Заслуженная артистка России,
Главный балетмейстер
Государственного концертного
ансамбля танца и песни
«Кубанская казачья вольница»

И.Ю.Кубарь

Составитель: М.А. Погорелова, старший преподаватель кафедры хореографии

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры хореографии «22» марта 2023 года, протокол № 8

Зав. кафедрой хореографии

В.Н. Карпенко

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО КГИК «30» марта, 2023 г. протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание дисциплины:	5
4.1. Структура дисциплины	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	41
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	41
6.1. Контроль освоения дисциплины	41
6.2. Фонд оценочных средств	42
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	48
7.1. Основная литература	48
7.2. Дополнительная литература	49
7.3. Периодические издания	49
7.4. Интернет-ресурсы	49
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	50
7.6. Программное обеспечение	50
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	50
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	51

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель - изучение теории и истории хореографического искусства, анализ ее идейного содержания в процессе развития зарубежного и русского балетного театра. Значение хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и художественной культуры.

Задачи:

- изучение истоков происхождения и танцевального искусства;
- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
- выявление места балетного искусства в истории развития зарубежного и русского балетных театров;
- систематизация различных учений и концепций, созданных выдающимися танцовщиками, балетмейстерами, театральными деятелями, историками, искусствоведами;
- выявление этапов современного развития мирового балетного искусства;
- знакомство с творчеством ведущих мастеров: постановщиков, преподавателей, исполнителей;
- изучение национальных традиций и выразительных средств хореографического творчества;
- современные течения в отечественном и зарубежном хореографическом искусстве;
- определение места искусства хореографии в мировом культурном пространстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

В учебном процессе высшего образования дисциплина «Теория и история хореографического искусства» имеет важное значение. Она помогает осмыслить проблемно-исторические, эстетические и другие аспекты научного знания в области хореографического искусства. Понять его фундаментальные основания, его место и значение в мировом культурном потоке. Курс позволяет понять и освоить танцевальные традиции различных стран и эпох, знакомит с творчеством выдающихся хореографов и исполнителей прошлого и настоящего. Дисциплина тесно взаимосвязана с общегуманитарными дисциплинами, теорией и историей музыки, методиками преподавания танца и др.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знает	Умеет	владеет
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального	-специфические особенности развития балетного искусства и его выразительных средств; -исторические этапы развития хореографического и музыкального искусства; -особенности	-связывать теоретические знания, полученные при изучении дисциплины с другими обще-гуманитарными курсами; различать основные вехи истории хореографического	Опытом и теоретическими знаниями дисциплины историей развития западноевропейской и отечественной балетной культурой и музыки в целом опытом и знаниями и источниками

искусства на определенном историческом этапе	формирования художественных стилей и творческих направлений в хореографическом искусстве; взаимодействие с музыкой хореографическое наследие хореографов и балетмейстеров прошлого и настоящего времени;	искусства в сочетании музыкальным искусством анализировать творчество современных отечественных и зарубежных хореографов;	информации о состоянии и развитии современного хореографического искусства, в сочетании с музыкальным искусством.
ПК-1. Способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения средствами народной художественной культуры	-специфические особенности развития балетного искусства и его выразительных средств; -особенности формирования художественных стилей и творческих направлений в хореографическом искусстве; исторические этапы развития хореографического искусства;	-различать основные вехи истории хореографического искусства; анализировать творчество современных отечественных и зарубежных хореографов; анализировать творческую деятельность выдающихся исполнителей мирового балетного искусства	-теоретическими знаниями дисциплины; историей развития западноевропейской и отечественной балетной культурой; -знаниями и источниками информации о состоянии и развитии современного хореографического искусства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа (9 зачетных единиц)

Очная форма обучения

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Раздел 1. Возникновение и развитие западноевропейского балетного искусства Раздел 2. Балетный театр эпохи романтизма	3	16	16		76	Устный опрос, Семинарские занятия, Самостоятельная работа, курсовая работа зачет

2	Раздел 3. Русский балетный театр: история возникновения и этапы развития Раздел 4. Отечественный балетный театр XX века	4	36	36		36	Семинарские занятия, Презентация, Самостоятельная работа, реферат зачет
3	Раздел 5. История зарубежного балета XX века Современный этап развития отечественного и мирового хореографического искусства	5	32	32		26	Семинарские занятия, Самостоятельная работа, реферат экзамен
	Контроль						18
	Итого:		84	84		138	324

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Очная форма обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
3 семестр			
Раздел 1. Возникновение и развитие западноевропейского балетного искусства			
Тема 1. Введение в теорию и историю хореографического искусства. Происхождение и эволюция танца.	<u>Лекции:</u> Искусство как форма общественного сознания. Хореография – вид искусства и специфическая форма общественного сознания. Выразительные средства хореографии. Взаимосвязь танца и музыки, танца и живописи, скульптуры. Танец и пантомима. Балет и танец. Виды и жанры танца в балете: классический, народно-характерный, историко-бытовой, современная пластика и др. Балет как высшая форма хореографического искусства. Единство в балетном спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. Хореографические формы балетного спектакля. Основы анализа балетного спектакля. Анализ сценарной, музыкальной,	1	ОПК-1, ПК-1,

	сценической драматургии. Хореографический текст как основа балета. Режиссерско-хореографическое решение балетного спектакля. Определение танца. Научные теории происхождения танца. Ритм и его роль в жизни человека и танце. Нерасчлененность сознания первобытного человека. Ритуал как первоначальная форма проявления художественного творчества. Художественное творчество первобытного человека в рамках обряда как универсальное средство общения, познания окружающего мира, духовного и физического воспитания, формирования нравственных, религиозных, эстетических чувств и представлений. Синкретический характер действия, отсутствие видовой градации выразительных средств. Танец и религия. Тотемизм – комплекс верований и обрядов родового общества, связанных с представлением о родстве между группами людей и видами растений и животных. Тотемические танцы. Образность и пластика тотемических действий как источник лексики народной хореографии, их проявление в профессиональном искусстве разных народов. <u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Индивидуальные занятия</u> <u>Самостоятельная работ</u>	4	
Тема 2. Истоки западноевропейской хореографической культуры. Ранние формы танца. Древний мир.	<u>Лекции:</u> Мужские и женские танцы первобытных людей. Бытовые танцы. Канонизация пластических танцевальных форм в искусстве первобытнообщинного строя, их влияние на хореографическое искусство последующих эпох. Обрядность доисторических времен и современные задачи образной интерпретации народного танца. Древний мир – эпоха возникновения первых развитых цивилизаций, мощных государственных объединений рабовладельческого типа. Разделение труда, специализация как необходимое условие самоопределения искусства. Многообразие функций хореографии в Древнем мире: культовая, ритуальная, магическая, развлекательная, медицинская, спортивно-тренировочная.	1	ОПК-1, ПК-1,

	<u>Практические занятия (семинары)</u> Танцы древнего Египта. Изучение древних танцев Востока в XX столетии. Использование лексики египетского танца в современной хореографии. Отличительные черты египетского танца: ритмичность, конструктивность, геометричность рисунка. Темпы египетского танца. Ритуальные танцы, парные симметричные танцы. Полифония египетского танца. Танцевальная культура Индии. Мифы о происхождении танца. Танцевальные стили и школы Древней Индии. Влияние древних восточных школ на искусство нового времени. Танцевальное искусство Древнего Китая. Связь музыки и танца с ритуальными поклонениями божествам, жертвоприношениями, магическими плясками.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 3. Становление хореографического искусства. Танцевальное искусство античности.	<u>Лекции:</u> Танцевальная культура Древней Греции и Рима. Место танца в быту и общественной жизни. Танец как средство формирования гармоничной личности. Тесная взаимосвязь танца и мифологии. Классификация древнегреческих танцев. Танец и античная эстетика.	1	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Каллокагатия. Большие и малые Дионисии – основа для возникновения Древнегреческого театра. Роль танцующего хора. Виды плясок античного театра: эммелия, кордак, сикинис. Синкретическое единство выразительных средств – музыкального звука, слова, танцевальной пластики, драматического действия. Единство танца и акробатики. Символика как характерная особенность отражения содержания (символика жеста, позы, цвета, костюма, аксессуаров и т.д.). Значение античного искусства для развития мировой культуры.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	

Тема 4. Танцевальная культура эпохи Средневековья.	<u>Лекции:</u> Судьбы восточных и западных цивилизаций в Средние века. Обособление путей их развития. Роль Византии (IV - XV в.в.) в сохранении и распространении достижений культуры Древнего мира. Средневековая идеология. Влияние церкви на быт, культуру. Формы бытования и распространения танца. Народный танец в средневековой Европе. Бранли и их разновидности, распространение и значение. Традиционные народные праздники с танцами. Рост городов, появление нового типа профессионала – странствующего артиста. Роль бродячих артистов – жонглеров, шпильманов, скоморохов в сохранении традиций народной танцевальной культуры, развитии технического мастерства. Посредническая, «обменная» культурная функция странствующего актера. Обобщение в его творчестве танцевального фольклора, профессиональной хореографии разных стран и народов.	1	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Появление придворных (аристократических) танцев – бассдансы. Народные истоки придворно-этикетной танцевальной лексики. Ранние формы сценического танца в средневековой Европе. Рыцарские турниры. Междуяствия. Примеры сценической обработки бытовых танцев средних веков в классических и современных балетах («Танец с подушками», балет «Ромео и Джульетта» композитор С. Прокофьев, балетмейстер Л. Лавровский).		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>		
Тема 5. Танцевальное искусство эпохи Возрождения. Рождение балета. Формирование Европейской школы классического танца.	<u>Лекции:</u> Общая характеристика эпохи Возрождения. Характеристика социальных и политических событий эпохи. Важнейшие явления культурной и художественной жизни. Возникновение новых культурных центров. Италия и Франция – ведущие культурные центры Западной Европы. Рождение новой гуманистической культуры, новых тем, героев и новых театральных жанров. Идея возвышения человека как основа эстетики эпохи Возрождения. Связь искусства Ренессанса с культурой Античности. Превращение танца в профессиональное искусство. Формирование правил, приемов, структурных форм танца. Формирование рыцарской замковой	1	ОПК-1, ПК-1,

	культуры. Танец в системе образования аристократа, в рыцарском быту. Странствующий актер на службе в замке. Превращение жонглера в придворного учителя танцев, исполнителя, хореографа, церемониймейстера празднеств. Придворная культура Италии. Ведущие теоретики танца – Доменико, Гульельмо Эбрео, Фабрицио Карозо, Чезаре Негри.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Придворные представления во Франции. Открытие в 1571 г. группой поэтов «Плеяды» французской «Академии поэзии и музыки». Формирование французской школы танца. Строгая красота форм, элегантность, пластическая конкретность – характерная особенность французского сценического танца. Термин «балет» и его содержание. Балетмейстер Бальтазарини – создатель первого французского балета «Цирцея и ее нимфы» («Комедийный балет королевы») 1581 г., его историческая роль. Любители и профессионалы в придворном балете. Особенности английского балета эпохи Возрождения. Английские «маски» как пример придворных зрелищ. Крупнейший автор английской «маски» Бен Джонсон. Антология народных и придворных танцев в произведениях У. Шекспира. Гипертрофированная зрелищность как особенность сценических представлений на английской сцене эпохи Возрождения.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 6. Балетный театр Франции XVII столетия.	<u>Лекции:</u>		ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Победа французского абсолютизма и расцвет художественной культуры Франции XVII столетия. Оперы-балеты. Композитор Ж. Б. Люлли (1632 - 1687 г.г.). Балетмейстер П. Бошан (1636 - 1705 г.г.). Связь бытовой и профессиональной культуры. Открытие Королевской академии танца (1661 г.). Комедии-балеты Ж. Б.Мольера: «Господин де Пурсоньяк» (1666 г.), «Мещанин во дворянстве» (1670 г.), «Докучные» (1661 г.), Королевская академия музыки (1669 г.). Балет П. Бошана «Триумф любви» (168 г.). Создание французского сценического балета, новых сценических жанров – опер-балетов, балетов-комедий, балетов-трагедий, балетов-драм,	1	

	мелодраматических балетов, пасторалей, балетных выходов. Эволюция техники исполнения.		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 7. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета. Творчество Дж.Уивера, Ф.Хильфердинг, Г.Анджолони	<u>Лекции:</u> Утверждение на английской сцене сюжетно-действенного балета. Творческая деятельность балетмейстера Дж. Уивера (1673 - 1760 г.). Литературное наследие Дж. Уивера. Австрийский балетмейстер Ф. Хильфердинг (1710 - 1768 г.г.). Венские постановки Хильфердинга: «Британик» Расина, «Идомей» Кребийона, «Альзира» Вольтера, «Триумф любви» и др. Деятельность Ф. Хильфердинга в России. Итальянский балетмейстер Г. Анджолони (1731 - 1803 г.г.). Работа Г. Анджолони в Вене. Балеты на музыку К. В. Глюка: «Дон Жуан» (1761 г.), «Семирамида» (1765 г.). Деятельность Анджолони в России. Панегирические и мифологические балеты.	1	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Общая характеристика эпохи классицизма (конец XVII - начало XIX вв.). Формирование национальных государств, укрепление абсолютной монархии и строгие ограничения во всех областях жизни – в экономике, политике, культуре.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 8. Французский балет первой половины XVIII века.	<u>Лекции:</u>		ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Парижская Опера. Тематика, стиль и манера исполнения балетов эпохи просвещения. Исполнительское искусство М.Блонди, Л.Дюпре, Ф.Прево, М.Камарго, М.Салле.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 9. Французский балет второй половины XVIII века. Творчество Ж.Ж.Новерра и Ж.Доберваля.	<u>Лекции:</u> Ж. Ж. Новерр (1727 - 1810 г.г.) – великий реформатор балета. Истоки и сущность реформ Ж. Ж. Новера. Творческая деятельность Ж. Ж. Новерра в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Теоретическое наследие Новерра «Письма о танце и балетах» (1760 г.). Общая характеристика творчества Ж. Доберваля (1742 - 1806 г.г.). Эстетические принципы комедийных балетов Доберваля. Балет «Тщетная предосторожность» (1789 г.). Балеты Ж. Доберваля: «Дезертир» (1784 г.),	1	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Ж. Ж.	1	

	Новерр о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о работе балетмейстера с композитором и художником. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра. Ученики, преемники и продолжатели реформ Новерра. Первый сюжетно-действенный балет французского придворного театра «Гораций» по трагедии Корнеля, муз. Мурэ, постановка Ф. Прево и Ж. Баллона (1708 г.). Реформы М. Салле, М. Комарго, М. Гимар и др.		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 10. Хореографическое искусство Италии XVIII века. Творчество С.Вигано, К. Блазиса и др.	<u>Лекции:</u> Музыкальный театр Италии XVIII столетия. Деятельность Г. Джойя (1768 - 1826 г.г.). Творчество С. Вигано (1769 - 1821 г.г.). Карло Блазис (1795 - 1873 г.г.) – итальянский артист, балетмейстер, педагог, теоретик танца и балета. Теоретическое наследие К. Блазиса и его значение для развития системы классического танца. «Элементарный учебник теории и практики танца» (1820 г.), «Кодекс Терпсихоры» (1828 г.), «Полный учебник танца» (1830 г.), «Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы» и другие.	1	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Педагогическая деятельность К. Блазиса в Королевской академии танца при «Ла Скала». Ученики К. Блазиса – известные танцовщики Л. Гран, К. Гризи, Ф. Черрито, В. Цукки, К. Беретта, Ф. Фабри и др. Творческая и педагогическая деятельность в России.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 11. Французский балетный театр на рубеже XVIII-XIX веков	<u>Лекции:</u> <u>Практические занятия (семинары)</u> О. Вестрис и его школа. Творчество Л.Дюпора. Исполнительское искусство Г. Вестриса, М. Гарделя, М.Аллар, М.Гимар. Балеты П. Гарделя. Усложнение техники женского танца. Жанровое разграничение исполнителей, установление актерского амплуа. Ш. Дидло – европейский период творчества, формирование эстетических принципов.	1	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
	Раздел 2. Балетный театр эпохи романтизма		

Тема 12. Преромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма	<u>Лекции:</u> Романтическая концепция в балете. Обновление идей, тем, сюжетов. Тип сюжетов, образный строй (исключительные образы в исключительных обстоятельствах, романтический идеал женщины). Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности; поэтика контрастов. Особенности строения романтического балета. Преобразование хореографической лексики, сценографии. Формирование техники полетного танца (пуанты, элевация и т.д.), усиление драматической роли танца, сближение танца и пантомимы, соотношение женской и мужской партии, солистов и кордебалета.	1	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Музыка и танец в романтическом балете. Композиторы: Дж. Россини, А. Адам. Тенденции симфонизации танца. Выдающиеся хореографы эпохи романтизма – Ф. Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли, А. Бурнонвиль, К. Блазис. Великие балерины – М. Тальони, К. Гризи, Ф. Эльслер, Ф. Черрито, Л. Гран.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 13. Творчество Филиппо и Марии Тальони	<u>Лекции:</u> Филиппо Тальони (1778 – 1871 г.г.) – итальянский артист, педагог, балетмейстер. Творческая деятельность в театрах Турина, Милана, Вены, Мюнхена, Штутгарта и др. Балетмейстер Академии музыки и танца. Балеты Ф. Тальони: «Сильфида» (1832 г.), «Натали, или Швейцарская молочница» (1832 г.), «Восстание в серале» (1833 г.), «Дева Дуная» (1836 г.), «Сатанилла» (1842 г.), «Пери» (1842 г.), «Тень» (1846 г.). Балет «Сильфида» (муз. Ж. Шнейцгоффера, (1832 г.)) – программный романтический балет. Новаторство и художественные принципы Ф. Тальони. Утверждение на сцене новой техники танца, совершенствование выразительных средств балетного спектакля. Педагогическая система и приемы Ф. Тальони. Значение творчества в развитии хореографического искусства.	1	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Мария Тальони (1804 - 1884 г.г.) – выдающаяся балерина романтической эпохи, создательница главной партии в балете «Сильфида», интерпретатор и соавтор	1	

	постановок Ф. Тальони. Особенность дарования, творческий облик и исполнительский стиль, вклад в развитие хореографии. <u>Индивидуальные занятия:</u> <u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 14. Датский балетный театр эпохи романтизма. Творчество Авг. Бурнонвиля.	<u>Лекции:</u> Август Бурнонвиль (1805 - 1879 г.г.) – датский артист, балетмейстер, педагог. Последователь романтической школы танца. История народа, литература, народный эпос Дании как основа балетов А. Бурнонвиля. Соединение в балетах классического и характерного танца с фольклором разных народов. Историческая роль романтического балета, его традиции в мировом искусстве. <u>Практические занятия (семинары)</u> Формирование национального своеобразия датского балета. Балеты А. Бурнонвиля: «Народное предание» (1854 г.), «Сильфида» (1839 г.), «Неаполь, или Рыбак и его невеста» (1842 г.), «Праздник в Альбано» (1839 г.), «Далеко от Дании» (1860 г.). <u>Индивидуальные занятия:</u> <u>Самостоятельная работа</u>	1	ОПК-1, ПК-1,
Тема 15. Творчество хореографа Жюль Перро	<u>Лекции:</u> Жюль Перро (1820 - 1892 г.г.) – французский артист и балетмейстер, крупнейший представитель романтического стиля. Прогрессивный характер эстетических принципов. Продуманность балетных сценариев, стремление к максимальной драматизации конфликтов и образов. Демократизм героев и сюжетов. Значение и роль кордебалета в постановках Ж. Перро. Стремление воплотить в балете значительные произведения мировой литературы с целью углубления содержательности постановок: «Корсар» (1856 г.), «Фауст» (1847 г.), «Эсмеральда» (1848 г.). <u>Практические занятия (семинары)</u> Балеты Ж. Перро: «Жизель» соавтор Ж. Коралли (муз. А. Адама, (1841 г.)), «Ундина» (1843 г.), «Эсмеральда» (1844 г.), «Эолина» (1845 г.) музыка Ц. Пуни. <u>Индивидуальные занятия:</u> <u>Самостоятельная работа</u>	1	ОПК-1, ПК-1,
Тема 16. Характеристика творчества Ж.Коралли. Балет «Жизель»- вершина романтической хореографии.	<u>Лекции:</u> Общая характеристика творчества Ж. Коралли. Влияние народного танца на хореографию романтического балета. «Качуча» из балета «Хромой бес». Участие Ж. Коралли в создании балета «Жизель».	1	ОПК-1, ПК-1,

	<u>Практические занятия (семинары)</u> Балет «Жизель». Создатели спектакля: Т. Готье, Ж. Сен-Жорж, А. Адан, Ж. Коралли, Ж. Перро. Истоки замысла. Драматургический анализ сценария, анализ хореографии, образов. Сценическая судьба «Жизели»: смена редакций, философских концепций спектакля. Эволюция образов и проблематики. Исполнители в «Жизели».	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 17. Характеристика творчества Ж.Мазилье.	<u>Лекции:</u> Общая характеристика творчества Ж. Мазилье. Отход от принципов романтического балета.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Балеты Мазилье: «Сатанилла», «Пахита», «Своенравная жена».	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	6	
Тема 18. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия. Творчество Л. Манцотти. Творчество А. Сен-Леона	<u>Лекции:</u> Кризис западноевропейского балетного театра второй половины XIX столетия. Развитие капитализма и урбанизация городской жизни. Зарождение и стремительное развитие индустрии развлечений. Бытовая танцевальная культура: публичные балы и новые бальные танцы – канкан, галоп, кекуок и другие, их лексика и влияние на музыкально-сценические жанры. Новые музыкально-сценические жанры: балет-феерия, балет-обозрение, дивертисменты. Сочетание в них танца, куплетов, разговорного скетча, развлекательного аттракциона. Зрелищность как главная цель постановок. Разрушение связей балета с большой литературой, серьезной музыкой. Разрыв с традициями романтического балета: депозитизация танца, самодовлеющая роль виртуозной техники солистов, кордебалет балетов-феерий и обозрений как предшественник герлс мюзик-холлов. Состояние ведущих оперно-балетных театров, хореографическое образование. Сокращение балетной труппы, утрата традиций большого балетного спектакля во французской Опере. Практика итальянских гастролеров во Франции. Миланский театр Ла Скала и оперный театр Турина – центры подготовки танцовщиков-виртуозов. Видные представители итальянской школы	2	ОПК-1, ПК-1,

	виртуозного танца: Вирджиния Цуки, Карлотта Брианца, Пьерина Ленъяни, Энрико Чекетти и их влияние на развитие хореографии. Тенденции превращения оперно-балетных театров Англии в мюзик-холлы (судьба театров Альгамбра и Импайр). Общая характеристика творчества балетмейстера А. Сен-Леона. Проблематика балетов Сен-Леона как отражение духовного кризиса во времена III Империи. Сен-Леон как мастер вариации. Характерный танец в творчестве Сен-Леона. Влияние народной хореографии. Сен-Леон в России. Балет «Конек-Горбунок». Сценическая судьба балета. Деятельность А. Сен-Леона в России. Его разносторонняя одаренность (танцовщик, скрипач-виртуоз, композитор, постановщик), богатая фантазия хореографа, пластическая изобретательность. Роль А. Сен-Леона в развитии женского классического танца (вариации), вместе с тем бессодержательность постановок, преобладание в них зрелищной развлекательности, поверхностной стилизации. Балет-феерия как ведущий жанр в творчестве А. Сен-Леона.			
	<u>Практические занятия (семинары)</u>			
	<u>Индивидуальные занятия:</u>			
	<u>Самостоятельная работа</u>	6		
4 семестр				
Раздел 3.				
Русский балетный театр: история возникновения и этапы развития				
Тема 1. Народные истоки русской хореографии	<u>Лекции:</u> Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Танец-игра. Охотничьи пляски. Военные пляски. Религиозные, культовые танцы. Обрядовые танцы. Народный танец как элемент синкретического искусства, особые черты его стиля – широта, кантиленность, виртуозные элементы. Искусство скоморохов VIII – IX вв. Специализация по жанрам. Коллективы скоморохов и их сценические представления. «Прохожие» и оседлые скоморохи. Искусство скоморохов XV – XVII вв. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.	2	ОПК-1, ПК-1,	
	<u>Практические занятия (семинары)</u>			
	<u>Индивидуальные занятия:</u>			
	<u>Самостоятельная работа</u>	1		
Тема 2. Хореографическое	<u>Лекции:</u> Экономический, политический и культурный подъем России в конце XVII -	2	ОПК-1, ПК-1,	

искусство России XVII - XVIII вв.	первой половине XVIII вв. Превращение России в могущественную державу, расширение ее экономических и культурных связей с Западом. Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702 г.). Указ об ассамблеях 1718 года и начало публичных балов в России. Место танца в общественной жизни. Придворно-церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания дворянской молодежи. Стил ь обучения и уровень подготовки. Западноевропейские танцы – менуэт, полонез, англес и другие в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u>		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 3. Становление русской школы классического танца. Начало профессионального хореографического образования.	<u>Лекции:</u> Органическая связь русской бытовой и профессиональной хореографической культуры европейской ориентации в период ее становления и дальнейшего развития. Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса (1731 г.). Организация первой профессиональной балетной школы (1738 г.). Начало хореографического специального обучения в России. Деятельность в России Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога. Зарубежные мастера классического танца, их роль в становлении русского балетного театра, хореографического образования, формировании бытовой танцевальной культуры.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u>		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 4. Русский балетный театр второй половины XVIII века	<u>Лекции:</u> Зарубежные мастера хореографического искусства и их роль в становлении сюжетно-действенного балета на русской сцене. Деятельность в России единомышленников и последователей Ж. Новерра: Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини, Д. Канциани, Ле Пика. Творческое сотрудничество зарубежных и русских мастеров сцены: Ф. Хильфердинг, Г. Анджолини. Борьба с пустой	2	ОПК-1, ПК-1,

	оформление спектаклей). Второй период творчества Ш. Л. Дидло в России (1816 - 1830 г.г.). Разработка новой тематики и жанров балетных спектаклей. Героико-драматические балеты. Романтические тенденции в сказочных и драматических балетах Ш. Л. Дидло.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Действенная пантомима и танец в балетах Ш. Л. Дидло. Взаимодействие сольного и кордебалетного танцев. Роль драматической пантомимы в раскрытии сюжета и создании характеров. Нововведения в хореографии: усложнение техники мужского танца (высокие прыжки, вращения в воздухе, заноски, быстрые темпы), усложнение техники женского танца (подъем на кончик носка в проходящих движениях). Педагогическая деятельность в России. Ученики Ш. Дидло – А. Глушковский, М. Иконина, А. Новицкая, М. Данилова, А. Истомина, А. Лихутина, Е. Телешова. Хореографическое образование в России в эпоху Ш. Дидло.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 7. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.	<u>Лекции:</u>		ОК-7; ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Отражение событий войны 1812 года на сцене балетного театра. Патриотический балет и народно-патриотический дивертисмент в творчестве И. И. Вальберха – «Новая героиня, или Женщина-казак» (1810 г.), «Любовь к Отечеству» (1812 г.), «Русские в Германии, или Следствие любви к Отечеству», «Торжество России, или Русские в Париже». Расцвет жанра балетного дивертисмента, развивающего традиции русского народного танца. Эволюция жанра народно-патриотических дивертисментов. Московский балетный театр начала XIX века. Деятельность А. Глушковского (1793 - 1870 г.г.). Балеты А. Глушковского по мотивам романтических произведений А. С. Пушкина и В. А. Жуковского «Руслан и Людмила» Значение деятельности А. П. Глушковского в становлении московского балета и его школы. Педагогические принципы А. П. Глушковского.	1	

	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 8. Особенности балетного романтизма в России	<u>Лекции:</u>		ОПК-1, ПК-1, .
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Ф. Тальони и М. Тальони в России (1836 – 1842 г.), их роль в развитии русского балетного театра. Ж. Перро – руководитель Петербургской балетной труппы (1848 - 1859 г.г.). Совершенствование исполнительского мастерства русских танцовщиков, реализация современных тенденций хореографии. Драматическая содержательность спектаклей Ж. Перро. «Жизель» на русской сцене. Постановка в России балетов «Эсмеральда» (1848 г.), «Корсар» (1856 г.), «Питомица фей» (1850 г.), «Фауст» (1854 г.). Лучшие танцовщицы романтической школы русского балета. – Е. Санковская (1816 - 1876 г.г.), Е. Андреевна (1819 - 1857 г.г.). Признание национальной самобытности русской балетной школы.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 9. Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М. И. Петипа	<u>Лекции:</u> Творчество М. И. Петипа (1818 - 1910 г.г.) – новый этап в развитии русского балета, его «золотой век». Традиции и новаторство в творчестве М. И. Петипа: обобщение опыта романтического балета в современной итальянской школы виртуозного танца, прежде всего Ж. Перро, А. Сен-Леона. Поиски возможностей синтеза народного и классического танца. Кристаллизация формы большого балетного спектакля. Развитие формы хореографической миниатюры. Одноактные балеты «Сон в летнюю ночь» на муз. Мендельсона.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Балеты «Дочь фараона» (1862 г.), «Дон Кихот» (1869 г.), «Баядерка» (1877 г.). Опыты симфонизации балетного танца в балетах «Спящая красавица» (1890 г.), «Раймонда» (1898 г.), «Лебединое озеро» (1895 г.).	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 10. Творчество Л. И. Иванова	<u>Лекции:</u> Л. И. Иванов (1834 - 1901 г.г.) – танцовщик, педагог, балетмейстер. Его многогранное дарование, творческая судьба. Музыка – источник хореографической образности в постановках Л. Иванова. Балет «Щелкунчик» (1892 г.), сценарий М. Петипа,	2	ОПК-1, ПК-1,

	И. Всеволжского, музыка П. И. Чайковского. Влияние балетных партитур П. И. Чайковского на творчество хореографа. Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик» и лебединые сцены из балета «Лебединое озеро» - вершины хореографического симфонизма XIX века.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Роль Л. И. Иванова в симфонизации характерного танца: «Половецкие пляски» в опере А. П. Бородина «Князь Игорь», славянские танцы в опере-балете Римского-Корсакова «Млада», «Венгерская рапсодия» на музыку Ф. Листа.	1	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 11. Творчество П. И. Чайковского и создание русской балетной классики	<u>Лекции:</u>		ОПК-1, ПК-1, .
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Взгляды П. И. Чайковского на балет и балетную музыку, понимание необходимости перенесения принципов симфонического мышления в балетную партитуру. Возникновение замысла балета «Лебединое озеро» и история его создания. Музыкальная драматургия партитуры как воплощение действенного симфонического раскрытия сюжета. Сочетание сквозных развивающихся тем-образов с отдельными номерами и сюитами, подчиненными общему музыкальному замыслу. Редакция балета, осуществленная на петербургской сцене Л. Ивановым и М. Петипа (1895 г.), новаторский характер произведения – создание симфонической хореографии. Художественное значение балета «Лебединое озеро», его судьба на русской, советской и мировой сцене. Редакции А. Горского, А. Вагановой, К. Сергеева, В. Бурмейстера, Ю. Григоровича, В. Васильева и др. Выдающиеся исполнители роли Одетты-Одиллии: П. Леняни, О. Преображенская, О. Спесивцева, Т. Карсавина, М. Семенова, Г. Уланова, М. Плисецкая, Н. Бессмертнова и др. Балет «Спящая красавица» и принцип совместной работы композитора и балетмейстера М. Петипа при создании музыкально-сценарного плана. Жанровое своеобразие балета «Спящая красавица». Хореографическое построение спектакля, его танцевальная лексика. Балет «Щелкунчик» по сказке Э. Гофмана, либретто М. Петипа и его	1,5	

	сценическое воплощение балетмейстером Л. Ивановым. Хореографическое построение спектакля. Активное преодоление трагического начала как отличительная особенность музыки П. Чайковского. Первые исполнители. Современные редакции балета (Ю. Григорович, И. Бельский, О. Виноградов), его постановки на советской и мировой сцене. Значение балетов П. И. Чайковского для углубления философского содержания балетного спектакля и утверждения принципов симфонизма в балетной партитуре. Развитие традиций П. И. Чайковского в балетной музыке А. Глазунова «Раймонда», «Барышня-крестьянка», «Времена года». В. Вайнонен и его вклад в развитие культуры классического танца. Новое сочинение балета «Щелкунчик»(1934 г.), редакции балетов «Раймонда», «Арлекинада», «Спящая красавица». <u>Индивидуальные занятия:</u> <u>Самостоятельная работа</u>		
Тема 12. Исполнительское искусство конца XIX столетия	<u>Лекции:</u> <u>Практические занятия (семинары)</u> Расширение выразительных средств и технических возможностей мужского танца в искусстве Э. Чекетти. Педагогическая система Х. Иогансона, соединение в ней технических достижений балетного искусства с национальными традициями и особенностями русской хореографии. Русская школа хореографии к концу XIX века: М. Петипа, Л. Иванов, А. Иогансон, Н. Легат. Россия конца XIX века – единственная страна балетного театра и центр развития классического танца. Ф. Кшесинский (1823 - 1905 г.г.) – выдающийся характерный танцовщик. Лучшие партии, обогащение им выразительных средств характерного танца. П. Гердт (1844 - 1917 г.г.) – первый исполнитель главных партий в балетах П. И. Чайковского, строгость и благородство его исполнительской манеры. Педагогическая деятельность Ф. Кшесинского и П. Гердта, их роль в передаче достижений русского классического и характерного танца молодому поколению исполнителей. Кризис московской балетной труппы, стремление передовых мастеров Большого	1 2	ОПК-1, ПК-1,

	театра сохранить балетную труппу и ее демократические традиции. Значение оперно-балетных партитур русских композиторов: П. Чайковского, А. Глазунова, М. Глинки, А. Даргомыжского («Торжество Вакха»), Н. Римского-Корсакова («Млада»), А. Рубинштейна («Демон») для укрепления реалистических национальных традиций русского балетного искусства. Исполнительское искусство на рубеже XIX-XX веков: О. Преображенская, М. Кшесинская, В. Трефилова, А. Ваганова, Ю. Седова, Л. Егорова, Е. Гельцер, В. Тихомиров и др.		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Раздел 4.Отечественный балетный театр XX века			
Тема 13. Русский балетный театр на рубеже XIX – XX века. Реформаторская деятельность А. А. Горского	<u>Лекции:</u> Реформа балета как явление русской культуры. Воздействие на хореографическое искусство процессов, происходящих в сфере театра, литературы и поэзии, изобразительного искусства, музыки. Сторонники академизма и реформаторы. Балетмейстерские опыты Н. и С. Легат. Реформаторская деятельность А. А. Горского (1871 - 1924 г.г.). Этапы творческого пути. Разносторонняя одаренность и широта художественных интересов (живопись, музыка, теория хореографии). А. А. Горский – балетмейстер Московского Большого театра 1900 - 1924 г.г. Постановки А. Горским на московской сцене спектаклей М. Пети́па. Новаторский эксперимент и дух исканий на московской сцене. Осознанное стремление А. Горского претворить передовые тенденции искусства МХАТ (сценическая правда, жизнь человеческого духа, единство художественного замысла) и достижения оперной сцены (искусство Ф. Шалляпина и др.) в балетной практике.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Педагогическая деятельность. Ученики А. А. Горского: Т. Карсавина, С. Федорова, М. Мордкин, Л. М. Мессерер, В. Коралли и др. Значение творческих исканий А. А. Горского.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 14. Русский балет начала XX столетия. Творчество М.	<u>Лекции:</u> Реформаторская деятельность М. М. Фокина (1880 - 1942 г.г.). Истоки реформ Фокина: симфонизация танца у М. Пети́па и	2	ОПК-1, ПК-1,

М. Фокина	Л. Иванова, творчество А. Дункан, влияние МХАТа, «Мир искусства» и идея синтеза различных видов искусств в балетном театре. Сущность реформы М. Фокина: обновление структуры одноактных балетов, единство хореографии, музыки, живописи, обращение к симфонической музыке, роль сценографии. Принцип хореографической и сценографической индивидуализации балетного спектакля М. Фокина. Одноактные балеты М. Фокина: «Павильон Армиды» (муз. Черепнина, 1907 г.), «Египетские ночи» (муз. Аренского, 1908 г.), «Половецкие пляски» (муз. Бородина, 1909 г.), «Шопениана» (муз. Шопена, 1907 г.). Балеты на музыку И. Стравинского – «Жар птица» (1910 г.), «Петрушка» (1911 г.). Обобщение пластики народного танца, свободной пластики, элементов экспрессионистского танца модерн в этих постановках. Выдающиеся исполнители – участники постановок М. Фокина: А. Павлова (1881-1931 г.г.), В.Ф. Нижинский (1890 - 1950 г.г.), Т. Карсавина (1885 – 1978 г.г.) и др. Постановки М. Фокина, рассчитанные на исполнительскую индивидуальность артистов: «Умиравший лебедь» (муз. К. Сен-Санса, (1905 г.)) для А. Павловой, «Видение розы» (муз. К. М. Вебера, (1911 г.)) для В. Нижинского.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> М. Фокин – балетмейстер «Русских сезонов» в Париже. Жизнь в эмиграции. Балеты: «Паганини» (муз. С. Рахманинова), «Синяя борода» (муз. Ж. Оффенбаха), «Русский солдат» (муз. С. Прокофьева). Судьба спектаклей, созданных М. Фокиным. Значение его творчества для современной хореографии.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	

Тема 15. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета	<u>Лекции:</u> С.П. Дягилев (1872 - 1929 г.г.) – талантливый организатор, человек огромного художественного чутья и эрудиции. Роль С. Дягилева в популяризации достижений русского искусства в Западной Европе. Художественный резонанс и историческое значение «Русских сезонов» в утверждении мировой славы русского балета. «Русские сезоны» в Париже (1909 - 1911 г.г.) – реформаторский центр артистов Петербургского балета. Триумфальный успех и международное признание русского балета. Репертуар первого «Русского сезона» (1909 г.). Яркое воплощение балетмейстерских принципов М. Фокина в спектаклях: «Половецкие пляски» (муз. А. Бородина, худ. Н. Рерих), «Павильон Армиды» (муз. Н. Черепнина, худ. А. Бенуа), «Клеопатра» (муз. А. Аренского, худ. Л. Бакст), «Сильфиды» («Шопениана») и дивертисмент «Пир».	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Второй сезон (1910 г.). Балеты: «Шахерезада» (муз. Н. Римского-Корсакова, худ. Л. Бакст), «Карнавал» (муз. Р. Шумана, худ. Л. Бакст), «Жар-птица» (муз. И. Стравинского, худ. Л. Бакст). Сценическое решение балетов, своеобразие пластической образности, сочетание классического танца с конкретными задачами, выдвигаемыми сюжетом, национальным колоритом и стилевыми различиями исторических эпох. Третий сезон (1911 г.). Балеты: «Видение розы» муз. К. Вебера, худ. Л. Бакст, «Нарцисс» муз. Н. Черепнина, худ. Л. Бакст, «Петрушка» муз. И. Стравинского, худ. А. Бенуа. Выдающиеся исполнители «Русских сезонов»: А. Павлова (1881 - 1931 г.г.), В. Нижинский (1890 - 1950 г.г.), Т. Карсавина (1885 - 1977 г.г.), О. Спесивцева (1895 - 1991 г.г.), Л. Мясин (1895 - 1979 г.г.), А. Больм (1884 - 1951 г.г.), Б. Романов (1891 - 1957 г.г.) и другие. Значение «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного искусства.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 16. Советский балет послереволюционного периода	<u>Лекции:</u>		ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Русский балетный театр накануне Октябрьской революции. Его творческий потенциал, новаторские завоевания как залог дальнейшего развития и обновления.	2	

	Первое десятилетие Советского государства – время реорганизации культурной жизни. Идея преемственности и сохранения культурного наследия прошлого. Сохранение и развитие системы хореографического образования. Становление в 20-е г.г. школы А. Я. Вагановой. Сохранение балетного репертуара XIX – начала XX вв. Новый зритель в балетном театре и новые формы работы с ним. Шефская и просветительская деятельность артистов балета. Помощь художественной самодеятельности, открытие многочисленных танцевальных студий, кружков, мастерских. Проблемы репертуара: спор вокруг балетной классики, трудный путь к современному герою на балетной сцене. 1920-е годы – время творческого поиска и смелого эксперимента. Многообразие творческих коллективов, форм работы, видов танца, стилистических течений. Свободная пластика, поиски синтеза физкультуры, акробатики, танца, эстрадных жанров мюзик-холла и классического танца. Деятельность А. Дункан в Советской России (1921 - 1924 г.г.). Хореографические студии 20-х годов – центры творческого поиска. Ведущие хореографы-новаторы первого десятилетия: А. А. Горский, К. Я. Голейзовский, Ф. В. Лопухов. Балетные спектакли первого десятилетия. Деятельность А. А. Горского после Октябрьской революции, его идеи обновления и демократизации театра. Балет «Стенька Разин» (муз. А. Глазунова, 1918 г.) как первая попытка московской труппы откликнуться на революционные события времени. Хореографическое представление с пением и словесным текстом «Вечно живые цветы» (муз.Б. Асафьева, 1922 г.) – первый революционный детский спектакль.	
--	--	--

	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 17. Творчество Ф. В. Лопухова	<u>Лекции:</u> Ф. В. Лопухов (1886 - 1973 г.г.) – выдающийся танцовщик, балетмейстер, педагог и теоретик танца. Истоки творчества. Спектакли 20-х годов, создание новой формы сценической хореографии – танцсимфонии. Творческая деятельность Ф. Лопухова по восстановлению и реставрации балетов классического наследия: «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Конек-Горбунок» и другие. Литературное наследие Ф. Лопухова, эстетические взгляды. Книги: «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровения». Педагогическая деятельность. Ученики – В. Варковицкий, Б. Фенстер, К. Боярский, Г. Алексидзе, Н. Боярчиков и др.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u>		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	0,5	
Тема 18. Творчество К. Я. Голейзовского	<u>Лекции:</u> К. Я. Голейзовский (1892 - 1970 г.г.) – танцовщик, балетмейстер. Начало артистической деятельности, участие в новаторских опытах М. Фокина и А. Горского. Ведущая роль миниатюры в творчестве К. Я. Голейзовского. Миниатюры-настроения, миниатюры-переживания. Перспективность его хореографических принципов: обогащение лексики танца элементами спорта, претворение в пластике современных форм живописи, графики, сближение хореографии с новыми течениями в смежных искусствах - музыке, живописи, скульптуре. Концертные программы на эстраде. Работа К. Голейзовского в театрах республик Союза. Постановки: «Спящая красавица» (1935 г., Харьков), «Бахчисарайский фонтан» (1939 г., Минск), «Ду Гуль» (муз. Ленского, 1941 г., Душанбе). Литературное наследие К. Голейзовского: «Образы русской народной хореографии», «Мгновения», «Жизнь и творчество» (Статьи. Воспоминания. Документы). Значение творческой деятельности.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u>		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	

Те 19. Балет «Красный мак» как первый советский этапный балет	<u>Лекции:</u>		ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> В. Д. Тихомиров (1876 - 1956 г.г.) – танцовщик, балетмейстер, педагог, руководитель балетной труппы Большого театра (1925 - 1930 г.г.). Постановка совместно с Л. Лацилиным балета «Красный мак» муз. Р.Глиэра (1927 г.). Тесная связь балета с современностью, история создания, проблематика Современная революционная тема и традиционная каноническая форма балетного спектакля. Историческая и психологическая характеристика образов. Синтез классического, народного и современного танца в балете «Красный мак». Матросская пляска как этап создания современного массового героического образа. Исполнители спектакля. Сценическая судьба и историческая роль «Красного мака» как первого советского этапного балета.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 20. Выдающиеся педагоги отечественной хореографической школы.	<u>Лекции:</u> Общая характеристика творчества А. Вагановой. Ваганова-педагог. Черты педагогического метода. Школа мужского исполнительства в отечественном балетном искусстве. Педагоги мужского танца: В. Пономарев, Н. Тарасов, А. Ермолаев, А. Пушкин. Учебники классического и характерного танца. Современное научное осмысление методики преподавания хореографических дисциплин.	2	ОК-7; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 15, 16.
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Ученицы Вагановой: М. Семенова, Г. Уланова, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, А. Шелест, И. Колпакова, А. Осипенко и др. Танцовщики школы: А. Мессерер, М. Габович, А. Ермолаев, В. Чабукиани, К. Сергеев и др.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	

Тема 21. Советский балет 30-х гг.	<u>Лекции:</u> <u>Практические занятия (семинары)</u> Общая характеристика тенденций развития советского искусства 30-х гг. Пафос созидания, период утверждения. Влияние на балет процессов, происходящих в драматическом театре (МХАТ). Жанр балета-ревю. Драмбалет как ведущий жанр советского балетного театра 30-х гг. Ее особые черты: претворение принципов реалистического драматического театра, требование сквозного действия и четко очерченных характеров. Освоение балетным театром тем и сюжетов русской и мировой литературы. Контакты с режиссерами драматических театров. С. Радлов – известный режиссер драматического театра и первый режиссер балета. Выдающиеся мастера хореодрамы - В. Вайнонен, Р. Захаров, Л. Лавровский. Героико-романтическое и героико-эпическое направление в балетном театре 30-х годов. Особенности балетов В. Вайнонена и В. Чабукиани. Формирование и становление оперно-балетных театров союзных и автономных республик. Создание балетных трупп в театрах Тбилиси, Киева, Баку, Еревана, Минска, Фрунзе, Казани и др. Новая жизнь народного танца. Профессионализация танцевального фольклора, его сценическое бытование. Ансамбль народного танца Союза ССР под руководством И. А. Моисеева (1937 г.). Массовое самодеятельное танцевальное творчество как стимул возникновения ансамблевых танцевальных и хоровых коллективов.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Индивидуальные занятия:</u> <u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 22. Творчество Р. В. Захарова	<u>Лекции:</u> Общая характеристика творчества Р. В. Захарова (1907 – 1984 г.г.). Р. Захаров – балетмейстер, режиссер, педагог. Утверждение эстетики драмбалета. Лирическая поэма «Бахчисарайский фонтан» (муз. Б. Асафьева, сценарий Н. Волкова, (1934 г.)) как программный спектакль в жанре драмбалета. Нравственная проблематика, психологический конфликт, развитие характеров. Требования к актерской	2	ОПК-1, ПК-1,

	игре. Возрастание роли пантомимных сцен, соотношение пантомимы и танца. Открытие драматического дарования Г. Улановой (Мария), О. Иордан, Т. Вечесловой (Зарема). Балеты Р. Захарова – «Утраченные иллюзии» (муз. Б. Асафьева, 1936 г.), «Кавказский пленник» (муз. Б. Асафьева, (1938 г.)), «Барышня-крестянка» (муз. Б. Асафьева, 1946 г.), «Медный всадник» (муз. Р. Глиэра, 1949 г.), «Золушка» (муз. С. Прокофьева, 1945 г.), «Тарас Бульба» (муз. В. Соловьев-Седой, 1940 г.) и др. Литературное наследие Р. Захарова: книги «Слово о танце», «Сочинение танца», «Записки балетмейстера». Значение творчества.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u>		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 23. Творчество Л. М. Лавровского	<u>Лекции:</u> Творчество Л. М. Лавровского (1905 - 1967 г.г.) – танцовщика, балетмейстера, педагога. Широта тематики, содержательность, обогащение и обновление форм хореографических спектаклей Л. Лавровского. Ранние балеты: «Времена года» (муз. П. Чайковского, 1928 г.), «Фадетта» (муз. Л. Делиба, 1934 г.), «Катерина» (муз. А. Адана и А. Рубинштейна, 1935 г.). Балет «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева, 1940 г.) – первое воплощение трагического конфликта в советском балетном театре, вершина произведений хореодрамы довоенных лет. Современность его содержания: проблема личности, право человека на свободу и счастье. Пластическое воплощение шекспировской трагедии. Исполнители центральных ролей - К. Сергеев, А. Лопухов, Г. Уланова. Балеты Л. Лавровского – «Паганини» (муз. С. Рахманинова, 1960 г.), «Классическая симфония» (муз. С. Прокофьева, 1966 г.), «Сказ о каменном цветке» (муз. С. Прокофьева, 1954 г.), «Большой город» и «Страницы жизни» (муз. А. Баланчивадзе, 1961 г.). Значение творческой и педагогической деятельности Л. Лавровского.	1	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u>		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 24. Творчество В. И.	<u>Лекции:</u> Общая характеристика творчества В. И. Вайнонена (1901 - 1964 г.г.). Героико-	0,5	ОПК-1, ПК-1,

Вайнонена	эпический балет «Пламя Парижа» (муз. Б. Асафьева, сценарий В. Дмитриева, Н. Волкова, 1932 г.). Образ народа как главный герой спектакля. Влияние массовых зрелищ первых послереволюционных лет на структуру балета.		
	Практические занятия (семинары)		
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа	1	
Тема 25. Исполнительское искусство 30 -50 х гг. XX века.	Лекции: В. М. Чабукиани (1910 - 1992 г.г.) – танцовщик, балетмейстер, педагог, один из создателей героического стиля мужского классического танца.	0,5	ОПК-1, ПК-1,
	Практические занятия (семинары) М. Семенова, Г. Уланова, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, А. Шелест, О. Лепешинская и др. Развитие мужского танца: А. Ермолаев, В. Чабукиани, А. Мессерер, Н. Зубковский, К. Сергеев, М. Габович и др.	2	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа	1	
Тема 26. Советский балетный театр в годы войны и послевоенное время	Лекции: Продолжение героико-эпической линии В. Вайнонена в творчестве В. М. Чабукиани. Героико-романтические балеты В. Чабукиани – «Сердце гор» (муз. А.М. Баланчивадзе, 1936 г.), «Лауренсия» (муз. А. А. Крейна, 1939 г.). Обогащение драматического конфликта активной танцевальностью. Органичное сочетание в балетах академических основ классического танца и фольклорной пластики, народно-характерного танца. Создание В. Чабукиани на основе синтеза реалистических традиций балетной классики с грузинским танцевальным искусством особого вида национального классического балета.	0,5	ОПК-1, ПК-1,
	Практические занятия (семинары) Большой театр Союза ССР в годы Великой Отечественной войны. Концертная деятельность артистов балета Москвы и Ленинграда на фронте, в госпиталях и в эвакуации. Деятельность Ленинградского Малого театра оперы и балета в Оренбурге. Работа Ленинградского и Московского хореографических училищ в условиях эвакуации. Советский балетный театр послевоенных лет. Обращение к сказочной сюжетике. Утверждение принципов хореодрамы. Героическая тема.	2	
	Индивидуальные занятия:		

	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 27. Творчество Л.Якобсона	<u>Лекции:</u> Общая характеристика творчества Л. Якобсона. Сказочные балеты: «Сольвейг», «Шурале». Использование народно-характерного танца. Историческая тема в балете «Спартак». Обновление выразительных средств. Жанр миниатюры на балетной сцене. «Хореографические миниатюры» Якобсона. Обращение к литературным шедеврам В. Маяковского (хореографический плакат «Клоп») и А. Блока (балет «Двенадцать»).	0,5	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Постановки Якобсона в ансамбле «Хореографические миниатюры». Значение творчества Л. Якобсона.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 28. Творчество Ю. Н. Григоровича	<u>Лекции:</u> Ю. Н. Григорович (р.1927 г.) – лидер нового поколения балетмейстеров. Обновление эстетики сюжетного балета. Первые постановки в детской студии, балеты «Аистенок» и «Семеро братьев»(1948 г.). Своеобразие балетов Ю. Н. Григоровича: «Каменный цветок» (муз. С. Прокофьева, 1957 г.) и «Легенда о любви»(муз. А. Меликова, 1961 г.), их цельная драматургия, психологическая разработка характеров и тесное слияние хореографии с музыкой. Жанр героического балета. Жанр философско-психологической драмы и исторического балета в творчестве Ю. Н. Григорович балеты « Спартак» (муз. А. Хачатуряна, 1968 г.) «Иван Грозный» (муз. С. Прокофьева, 1974 г.). Балеты на современные сюжеты – «Ангара» (муз. А. Эшпая, 1977 г.), «Золотой век» (муз. Д. Шостаковича, 1982 г.).	0,5	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Работа Ю. Григоровича по обновлению спектаклей классического наследия. Редакции балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро». Балеты Ю. Григоровича на мировых сценах.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 29. Творчество И. Д. Бельского	<u>Лекции:</u> Игорь Дмитриевич Бельский (1925 - 1999 г.) – советский артист, балетмейстер. В 1962 -1973 гг. И. Бельский главный балетмейстер Ленинградского Малого театра, в 1973 - 1977 гг. театра им. С. М. Кирова. Балет «Берег надежды» (муз. А. Петрова,	0,5	ОПК-1, ПК-1,

	1965 г.). Возрождение жанра танцсимфонии, развитие традиций Ф. Лопухова. Балеты: «Ленинградская симфония» (муз. Д. Шостаковича, 1961 г.), «Овод» (муз. Чернова, 1967 г.), «Одиннадцатая симфония» (муз. Д. Шостаковича, 1966 г.), «Икар» (муз. М. С. Слонимского, 1974 г.). Проблема публицистичности в балетном театре.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u>		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Тема 30. Балетный театр 60 – 70 –х гг. XX века. Творчество О. М. Виноградова, Н.Боярчикова и др.	<u>Лекции:</u> Олег Михайлович Виноградова (р.1937 г.) – танцовщик, балетмейстер. Работа в Новосибирском театре оперы и балета (1958 - 1965 г.г). Новое прочтение классических партитур в балетах «Золушка» (муз. С. Прокофьева, 1964 г.) и «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева, 1969 г.). Жанровое многообразие творчества О. Виноградова. Интерпретация танцевального фольклора Дагестана в балете «Горянка». Исторические драмы и трагедии в балетах О. Виноградова 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».	0,5	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u>		
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Тема 31. Исполнительское искусство 60 – 70 –х гг. XX века.	<u>Лекции:</u> <u>Практические занятия (семинары)</u> 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. Всероссийские и международные конкурсы артистов балета и балетмейстеров. Создание ансамблей классического балета.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
	<u>Лекции:</u>		

современность отечественной сцене конца XX века.	на балетной	<u>Практические занятия (семинары)</u> Классика и современность в творчестве М. Плисецкой, В. Васильева и Е. Максимовой, Н. Касаткиной и В. Василева, Н. Боярчикова, Д. Брянцева и др. Общая характеристика творчества Б. Эйфмана. Театр балета Б. Эйфмана. Хореографические постановки Б. Эйфмана	2	ПК-1,
		<u>Индивидуальные занятия:</u>		
		<u>Самостоятельная работа</u>	2	

5 семестр

Раздел 5. История зарубежного балета XX века

Тема 1. Общая характеристика развития европейского балетного театра рубежа XIX – XX веков. Возникновение и развитие танца модерн.		<u>Лекции:</u> Германия – центр становления экспрессивного танца. Р. Лабан и его теория танца. Ведущие хореографы в Европе первой половины XX столетия: К. Йосс, М. Вигман, Х. Хольм, Г. Палукка, И. Георги, Х. Кройцберг, М. Терпис, В. Скорнель, сестры Визенталь, А. Сахарова и другие, их роль в развитии техники танца и методики преподавания. Танец модерн. Истоки направления в искусстве А. Дункан, в идеях теоретика и педагога Ф. Дельсарта и системе Э. Жака-Далькроза. А. Дункан – «пионер» нового направления, творческие принципы. Стилистические особенности лексики американского танца модерн. Создание Р. Сен-Дени и Т. Шоуном первой школы и труппы танца модерн «Денишоун» (Лос-Анджелес, 1915 г.). Влияние танца модерн на дальнейшее развитие американской и западноевропейской хореографии.	2	ОПК-1, ПК-1,
		<u>Практические занятия (семинары)</u> Первое поколение американских хореографов: М. Грэхем, Д. Хамфри, Ч. Вейдман, Х. Хольм, Х. Тамирис. Творческая деятельность хореографов и танцовщиков С. Ширер, Х. Лимона, П. Праймес, К. Данхем, Т. Битти, А. Эйли, Д.Роббинса, А.Де Миль		
		<u>Индивидуальные занятия:</u>		
		<u>Самостоятельная работа</u>	1	

Тема 2. Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии	<u>Лекции:</u> Джаз танец как одно из популярных направлений в системе современной хореографии. Истоки и природа джаз-танца. Влияние различных танцевальных культур на формирование стилистики джазового танца.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Репертуарные спектакли в Америке, созданные на основе джазовой музыки и лексики джаз танца Особенности развития джаз-танца в Европе и его влияние на классический балет. Проведение в Германии, Бельгии, Франции в 60 – 70 годах международных мастерских и курсов с участием американских мастеров джаз танца – М. Меттокса, У. Никса, Луиджи, Г. Джордано и других. Современные тенденции развития джаз-танца.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 3. Французский балет XX века.	<u>Лекции:</u> Творческая деятельность Б.Ф. Нижинской. Танцовщик и балетмейстер Л. Мясин. Деятельность артиста, хореографа, педагога Сержа Лифаря. Деятельность С. Лифаря на сцене Парижской оперы. Творчество Р. Пети. Творчество М. Бежара	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Хореографические постановки «Байка по Лису, кота, петуха и барана», «Свадебка» И. Стравинского, «Голубой поезд» и др. Спектакли «Парад», «Пульчинелла», «Стальной скок» и др.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 4. Английский балетный театр XX века.	<u>Лекции:</u> Влияние гастрольной деятельности русских артистов на становление английского балета. Деятельность русской балерины Т. Карсавиной. Творческая деятельность балерины, педагога и балетмейстера Нинетт де Валуа. Творческая деятельность Ф. Аштона, К. Макмилана, Д. Кранко.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Исполнительское искусство в английском балете (М. Фонтейн и др.). «Королевский балет» - центр формирования национальной школы классического танца.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
	<u>Лекции:</u> Основные эстетические принципы творчества Баланчина. История жизни. Дж. Баланчин (Г. М. Баланчивадзе). Детство, семья. Обучение в Санкт-Петербургском	2	ОПК-1, ПК-1,

Тема 5. Творчество Джорджа Баланчина.	Императорском Театральном училище. Работа в Мариинском театре. Первые постановочные балетные опыты. Влияние М. Фокина и Ф. Лопухова. Создание труппы «Молодой балет». 1924 год – эмиграция из Советской России. Работа в «Русском балете» Дягилева в качестве танцовщика и хореографа. «Аполлон Мусагет». «Блудный сын». «Утренняя серенада». Работа в Датском балете. Создание труппы Le Ballets 1933 г. Линкольн Керстайн. «Моцартиана». «Семь смертных грехов». 1933 г. – отъезд в США. 1934 г. – открытие школы Американского балета. «Серенада». 1935 г. – создание труппы American Ballet. Работы для бродвейских мюзиклов. Фестивали Стравинского. «ConcertoBarocco». «BalletImperial». Период «BalletSociete» 1946 - 1948 гг. «Хрустальный дворец». «Концертная симфония». «Тема с вариациями». 1948 г. – создание труппы «New York City Ballet». NYCB. Основные постановки. «Агон». 1962 г. – приезд в СССР. «Драгоценности». 1983 г. – кончина Баланчина.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Основание исследовательского Фонда Баланчина. Хронология балетов Баланчина в Мариинском театре, Большом театре и других.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	

Тема 6. Хореографическое искусство США. Современный этап развития Американского балетного театра.	<u>Лекции:</u> Развитие американского танца модерн как этап становления американского хореографического театра. Особенности развития национального балета США. Творчество Р. Сен-Дени и Т. Шоуна. Организация школы «Денишоун». М. Грехем – одна из ярчайших представительниц танца модерн. Творчество балетмейстеров американского хореографического искусства Д. Хамфри, Ч. Вейдман, Дж. Роббинса, Э. Тюдора, Х. Лимона, А. Эйли, Р. Джоффри, П. Тейлора и др. Формирование в последней четверти XX столетия основных школ и техник современного танца: М. Грэхем, Д. Хамфри и Х. Лимона, М. Каннингема. Развитие направления – модерн джаз-танец.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Ведущие педагоги, синтезировавшие в своих методиках технику классического танца, джаза и танца модерн – Д. Коул, М. Меттокс, Луиджи (Юджин Луис), Г. Джордано. Хореографические эксперименты М. Каннингема, А. Николайса, Э. Хокинса, Дж. Уоринга, П. Тейлора, Дж. Батлера. Новые формы хореографии и взаимоотношения танцовщиков со зрителем (прием хэппенинга). Создание экспериментальных трупп и групп авангардного направления (Т. Тарп, Э. Саммерс, Н. Уокер, М. Дитмонг и другие). Творческий поиск хореографов Э. Монте и Д. Брауна, Л. Маклаклин, М. Рензи, Т. Браун. Сохранение и развитие традиций «неоклассицизма» Д. Баланчина в современном балетном театре Америки.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	1	
Тема 7. Хореографическое искусство Германии.	<u>Лекции:</u> Рудольф фон Лабан – исследователь, теоретик немецкого «выразительного танца» и педагог. Изучение и анализ принципов движения человека в пространстве. Мэри Вигман – танцовщица, хореограф, педагог. Одна из главных представительниц немецкого танца модерн. Стремление к эмоциональной трактовке образов. Курт Йосс – прогрессивный представитель «выразительного танца». Проблемы современности в творчестве К.Йосса. Творчества Дж.Кранко в Германии. Хореографы И.Киллиан и Дж. Ноймайер. Творческая деятельность прима-балерины М.	2	ОПК-1, ПК-1,

	Хайде. Сохранение классической традиции в балете Г.Креллер и Л.Герцер.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Творчество Дж.Ноймайера. Ноймайер в России. Спектакли Ноймайера на ведущих отечественных сценах. Танцевальный театр Пины Бауш. Творчество У. Форсайта.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Тема 8. Шведский балетный театр. Датский балетный театр	<u>Лекции:</u> Деятельность Б. Кульберг. Сохранение наследия балетмейстера А. Бурнонвиля. Творчество Х. Ландера.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Творческие эксперименты Мац Эк и постмодернизм в балете.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Тема 9. Нидерландский театр танца.	<u>Лекции:</u> Творческая деятельность И. Килиана, Х. Ван Манен.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Просмотр спектаклей	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Раздел 6. Современный этап развития отечественного и мирового хореографического искусства			
Тема 10. Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене	<u>Лекции:</u> Сохранение классического наследия. «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка», «Дон Кихот», «Пахита», «Щелкунчик», «Шопениана» и другие шедевры хореографического искусства. Творческое осмысление и освоение открытий прошлых лет, поиск новых художественных форм, идей и накопления нового опыта, с преломлением в нем личного, индивидуального.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Шедевры зарубежных мастеров балета в репертуаре отечественных театров. Балеты Дж. Баланчина, Д. Ноймайера, Д. Роббинса, Р. Пети, У. Форсайта в России. Современные редакции балетов «Лебединое озеро» (Ю. Григорович, В. Васильев), «Щелкунчик», «Светлый ручей» (А. Ратманский), «Ромео и Джульетта» (М. Лавровский), «Золушка» и другие.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	

Тема 11. Современное и современность на балетной сцене	<u>Лекции:</u> Расширение тематики балетов, обращение к коренным проблемам современности. Человек, его психология, духовный мир, нравственные идеалы – все это в центре внимания хореографического искусства. Развитие форм драмбалета. Балеты: «Ревизор», «Витязь в тигровой шкуре» О. Виноградова, «Дама с камелиями» Н. Касаткиной и В. Василева, «Идиот» «Поручик Ромашов», «Братья Карамазовы», «Безумный день», «Убийцы» Б. Эйфмана, «Бег» Е. Панфилова, «Анюта», «Мастер и Маргарита», «Макбет» В. Васильева, «Чайка», «Дама с собачкой» М. Плисецкой, «Разбойники», «Женитьба», «Макбет» Н. Боярчикова и др.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Современная трактовка героических исторических сюжетов: «Гусарская баллада» Д. Брянцева и О. Виноградова, «Броненосец Потемкин» О. Виноградова, «Летят журавли» Ю. Петухова, «Оптимистическая трагедия» Д. Брянцева, «Пушкин», «Сотворение мира» Н. Касаткиной и В. Василева, «Педагогическая поэма» Л. Лебедева, «Двухголосье», «Бумеранг», «Прерванная песня», «Чайковский», «Красная Жизель» Б. Эйфмана, «Знамя» Л. Лебедева, «Наполеон Бонапарт», «Зевс» А. Петрова и др.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Тема 12. Современные авторские коллективы	<u>Лекции:</u> Московский Государственный театр балета СССР (с 1986 г.), руководители Н. Касаткина и В. Василев, ансамбль «Хореографические миниатюры», худ. рук. А. Макаров (основан Л. Якобсоном в 1969 г.), «Театр современного балета», рук. Б. Эйфман, театр «Кремлевский балет», рук. А. Петров, «Имперский русский балет», рук. Г. Таранда, «Русский балет», рук. В. Гордеев, Театр танца Евгения Панфилова, Независимая труппа А. Сигаловой и др.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Классика и современность в репертуаре последних лет. Новые центры развития хореографии, активной творческой жизни балетного театра.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Тема 13. Роль балетных фестивалей и конкурсов в	<u>Лекции:</u> Развитие системы балетных конкурсов и фестивалей, их роль в активизации культурного обмена в области балетного искусства: Московский международный конкурс артистов балета, Витебский фестиваль современной хореографии, Международный	2	ОПК-1, ПК-1,

развитии хореографического искусства		конкурс «Майя», Международный конкурс им. С. Лифаря, конкурс им. Р. Нуриева, «Золотая маска», «Балетный Бенуа», «Grand pas» и др.		
		<u>Практические занятия (семинары)</u> Развитие народного танца, современный танцевальный фольклор, ансамбли народного танца. Влияние народной хореографии на профессиональное искусство. Новые черты художественной самодеятельности. Многообразие любительских творческих коллективов, балетных трупп, студий, школ. Взаимосвязь и взаимовлияние любительского и профессионального хореографического искусства. Расширение культурного обмена и значение его для развития хореографического искусства. Гастроли ведущих отечественных трупп и ансамблей танца в странах Европы, Америки, Востока, зарубежных артистов и исполнительских коллективов в России. Постановочная и педагогическая деятельность отечественных мастеров балета за рубежом, совместная творческая деятельность.	2	
		<u>Индивидуальные занятия:</u>		
		<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Тема 14. Западноевропейский балетный театр на современном этапе развития.		<u>Лекции:</u> Особенности развития хореографического искусства западноевропейских стран второй половины XX-XXI столетия. Многообразие творческих коллективов, балетных трупп, стилевых и жанровых направлений в современном танцевальном искусстве. Новое поколение хореографов, создание крупных учебных центров, авторских и экспериментальных театров. «Палукка-шуде» и «Фолькванг-шуде» (Германия), Печский балет (Венгрия), Нидерландский танцевальный театр, центр «Мудра» (Брюссель), Лондонский театр современного танца (Англия) и другие.	2	ОПК-1, ПК-1,
		<u>Практические занятия (семинары)</u> Творческий почерк, проблематика произведений ведущих мастеров танца: Р. Пети, М. Бежар, Р. Коэн, И. Килиан, А. Прельжокаж, Дж. Кранко, Т. Шиллинг, Д. Ноймайер, У. Форсайт, Р. Обадыа, Ж. Руссильо, Й. Экк, Дж. Макмиллан и других. Синкретические инновации в современном танцевальном искусстве. Сохранение и развитие традиций классического танца в ведущих театрах Европы.	2	
		<u>Индивидуальные занятия:</u>		
		<u>Самостоятельная работа</u>	2	

Тема 15. Современные тенденции развития мирового балетного театра	<u>Лекции:</u> История хореографического искусства России и зарубежных стран. Балетмейстерское и исполнительское творчество. Тематика спектаклей, творческие проекты в области хореографического искусства, средства пластической выразительности, сценическое оформление спектаклей, новейшие достижения оформительского искусства. Роль музыки. Сохранение классического наследия.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Эволюция пластических элементов на примере мастерства современных исполнителей.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Тема 16. Творчество русских танцовщиков за рубежом.	<u>Лекции:</u> Творческая биография Р.Нуреева, М.Барышникова, Н.Макаровой, С.Годунова и др. Особенности индивидуальности. Репертуар.	2	ОПК-1, ПК-1,
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Вклад отечественных исполнителей в мировую хореографическую культуру и прославление русской хореографической школы.	2	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	
Вид итогового контроля –5 экзамен 3,4 зачет 3 курсовая работа			
ВСЕГО:		324	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- разбор конкретных ситуаций,
- создание ситуаций творческого поиска,
- разработка и использование мультимедийных пособий и программ,
- создание творческих проектов,
- моделирование учебных ситуаций,
- деловые и ролевые игры,
- мастер-классы,
- участие в международных научных конференциях,
- написание научных статей, рефератов,
- встреча с российскими и зарубежными специалистами.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный института культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- устный опрос;
- письменные индивидуальные задания.

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- студентов устные ответы
- оценка выполнения самостоятельной работы
- письменные работы
- практические работы
- работа с первоисточниками
- реферативная
- исследовательская работа
- выполнение заданий в форме реализации НИРС

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена в 5 семестре, зачета в 3,4 семестрах, курсовой работе в 3 семестре.

6.2. Фонд оценочных средств

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) – не предусмотрены.

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

3 семестр

Темы для собеседования:

Тема 1. «Танцевальная культура Древнего мира»

Тема 2. «Хореографическая культура античности»

Тема 3. «Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья»

Тема 4. «Танцевальная культура Возрождения. Трактаты о танце»

Тема 5. «Балетный театр Франции XVII столетия»

Тема 6. «Век классицизма в балетном искусстве Европы. Действительный балет»

Тема 7. «Эпоха Новерра. Реформа. «Письма о танце и балетах». Последователи Новерра»

Тема 8. «Французский балетный театр на рубеже XIX века. Исполнительское искусство».

Самостоятельная работа студентов:

Изучение теоретических трудов Н.Н.Вашкевича, С.Н.Худякова, В.М.Красовской, Ж.Ж.НOVERРА, Ю.И.Слонимского и др.

3 семестр

Тематика для собеседования:

Тема 1. «Балетный театр эпохи романтизма. Выдающиеся хореографы и исполнители».

Тема 2. «Творчество Ф. Тальони. Балет «Сильфида». История и сценическая судьба».

Тема 3. «Датский романтический балет. Творчество Авг. Бурнонвиля »

Тема 4. «Эстетические принципы творчества Ж.Перро»

Тема 5. «Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии. Знаменитые исполнители балета».

Тема 6. «Творчество Ж.Мазилье»

Тема 7. «Творчество А.Сен-Леона. Балет «Коппелия»»

Самостоятельная работа студентов:

Изучение теоретических трудов Н.Н.Вашкевича, С.Н.Худякова, В.М.Красовской, Ж.Ж.НOVERРА, Ю.И.Слонимского и др.

Знакомство с теоретическими трудами В.Гаевского, Е.Суриц, В.М.Красовской, М.Бежара, А.Дункан, С.Лифаря, Б.Нижинской и др.

Анализ статей о современном балетном искусстве в периодических изданиях: журнал «Балет», газета «Культура» и др.

Самостоятельный просмотр видео материалов балетных спектаклей и балетных премьер.

3 семестр

Тема для собеседования:

Тема 1. «Сентиментализм в балете. Творчество И.Вальберха»

Тема 2. «Творчество Шарль Луи Дидло»

Тема 3. «Русский балетный театр в период отечественной войны 1812 года»

Тема 4. «Особенности балетного романтизма в России»

Тема 5. «Эпоха Мариуса Петипа»

Тема 6. «Сподвижник М.Петипа – Лев Иванов»

Тема 7. «Творчество П.И.Чайковского и создание русской балетной классики»

Тема 8. «Исполнительское искусство конца XIX века».

Самостоятельная работа студентов:

Изучение теоретических трудов В.М.Красовской, А.Глушковского, С.Худякова, М.Фокина, Ю.Бахрушина и др.,

Просмотр документальных фильмов, видеоархивов, публицистических передач по истории русского балета.

Темы для собеседования:

Тема 1. «Выдающиеся реформаторы русского балета: А.Горский и М.Фокин»

Тема 2. «Русские сезоны и «Русский балет» С.П.Дягилева»

Тема 3. «Балет «Красный мак» как первый советский этапный балет».

Тема 4. «Выдающиеся педагоги хореографии».

Тема 5. «Советский балет 30-х гг. XX века»

Тема 6. «Исполнительское искусство 30-50 х гг. XX века»

Тема 7. «Советский балетный театр в годы войны и послевоенное время»

Тема 8. «Поэтика театра Ю.Н.Григоровича»

Тема 9. «Исполнительское искусство 60-70-х гг. XX века»

Тема 10. «Классика и современность на отечественной балетной сцене конца XX века».

Самостоятельная работа студентов:

Изучение теоретического материала;

Работа с источниками и литературой;

Просмотр видео материалов, балетных спектаклей;

События в современном балетном мире.

4 семестр

Темы для собеседования

Тема 1. «Хореографическое искусство рубежа XIX – XX веков: стили, направления, видные представители. Рождение танца модерн»

Тема 2. «Теория и практика джазовой хореографии»

Тема 3. «Выдающиеся имена французского балета XX века»

Тема 4. «Хореографы и танцовщики английского балетного театра XX века»

Тема 3. «Творчество Дж.Баланчина и мировое хореографическое искусство»

Тема 4. «Американские балетные труппы: репертуар, гастроли, хореографы, танцовщики»

Тема 5. «хореографическое искусство Германии»

Тема 6. «Выдающиеся хореографы Швеции»

Тема 7. «Танцевальное искусство Нидерландов»

Самостоятельная работа студентов:

Знакомство с теоретическими трудами В.Гаевского, Е.Суриц, В.М.Красовской, М.Бежара, А.Дункан, С.Лифаря, Б.Нижинской и др.

Анализ статей о современном балетном искусстве в периодических изданиях: журнал «Балет», газета «Культура» и др.
Самостоятельный просмотр видео материалов балетных спектаклей и балетных премьер.

Темы для собеседования:

- Тема 1. «Классическое наследие современного балетного искусства»
- Тема 2. «Современный этап развития хореографического искусства России»
- Тема 3. «Мировые балетные конкурсы и фестивали танца»
- Тема 4. «Западноевропейские балетные компании»
- Тема 5. «Мировые балетные труппы: репертуар, творческие проекты, гастроли, хореографы, танцовщики»
- Тема 6. «Творчество русских танцовщиков за рубежом»

Самостоятельная работа студентов:

Анализ статей о современном балетном искусстве в периодических изданиях: журнал «Балет», газета «Культура» и др.
Самостоятельный просмотр видео материалов балетных спектаклей и балетных премьер.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций

Темы рефератов:

- «Лучший дуэт мира» - М.Фонтейн и Р.Нуреев»
- «Современные направления в отечественном хореографическом искусстве»
- «Танцевальный театр П.Бауш»
- «Американский танец модерн».
- «Истоки и история джазового танца»
- «Творчество М.Эка»
- «Творчество К.Макмиллан»
- «Творчество и новаторство в хореографии А.Прельжокажа»
- «Хореограф Джон Кранко.
- «Творчество С.Лифаря»
- «Хореографы второй половины XX века: М.Каннингем, А.Николаис, Дж. Роббинс, Дж.Батлер, П.Тейлор, Р.Джоффри и др.».

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине.

3 СЕМЕСТР

1. Романтизм. Общая характеристика художественного направления. Романтизм в балетном театре. Появление новых выразительных средств и форм балетного спектакля
2. Творчество Сальваторе Вигано. Стендаль о Вигано. Значение творчества Вигано
3. Общая характеристика творчества Карло Блазиса. Блазис – педагог и теоретик танца и балета. Книга Блазиса «Полный учебник танца». Значение литературного наследия К.Блазиса
4. Датский балетный театр. Деятельность В.Галеотти.
5. Творчество балетмейстера Августа Бурнонвиля. Книга Бурнонвиля «Моя театральная жизнь»
6. Творчество Филиппо Тальони. Суть хореографической реформы. Балет Тальони «Сильфида»
7. Танцовщицы эпохи романтизма: М.Тальони, Ф.Эльслер, К.Гризи, Л.Гран, Ф.Черитто
8. Творчество Ж.Коралли

9. Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии
10. Творчество Ж.Перро
11. Общая характеристика балетного театра второй половины XIX века. Балеты – феерии. Творчество Л.Манцотти. Балет «Экспельсиор»
12. Творчество Артур Сен-Леона. Деятельность балетмейстера в России. Балет «Коппелия»

4 СЕМЕСТР

1. Творчество балетмейстера А.Горского.
2. Творчество балетмейстера М.Фокина. Сущность реформы.
3. Общая характеристика советского балетного театра 20-х годов XX века. Творчество балетмейстера К.Голейзовского. Литературное наследие.
4. Творчество балетмейстера Ф.Лопухова. Литературное наследие.
5. Общая характеристика советского балетного театра 30-х годов XX века. Утверждение жанра хореодрамы. Характерные черты жанра.
6. Творчество балетмейстера Р.Захарова. Художественно-эстетические взгляды. Литературное наследие.
7. Творчество балетмейстера В. Вайнонена.
8. Творчество Вахтанга Чабукиани. Значение балетмейстерской и педагогической деятельности.
9. Советский балетный театр в годы Великой Отечественной войны: общая характеристика.
10. Советский балетный театр послевоенных лет. Общая характеристика творчества В.Варковицкого, Б.Фенстера, К.Боярского, К.Сергеева.
11. Творчество балетмейстера Л.Якобсона.
12. Поэтика творчества Ю.Григоровича.
13. Творчество И.Бельского.
14. Творчество Н.Боярчикова.
15. Творчество О.Виноградова.
16. Творчество Б.Эйфмана в контексте современности.
17. Система А.Я.Вагановой и ее значение в развитии хореографической педагогики.
18. Ученицы А.Я.Вагановой: М.Семенова, Г.Уланова, Т.Вечеслова, Н.Дудинская, А.Шелест, И.Колпакова, А.Осипенко и др.
19. Выдающиеся педагоги хореографии – хранители педагогических и исполнительских традиций отечественной балетной школы.
20. Балетная труппа Большого театра России на современном этапе развития.
21. Балетная труппа Мариинского театра
22. Исполнительское искусство в отечественном балетном театре 60 - 70 –х гг XX века.
23. Народно-сценическая хореография. Ансамбли народного танца.

5 СЕМЕСТР

1. Стиль модерн. Видные представители в области культуры и искусства.
2. Определение «ритмопластический танец», «танец модерн».
3. Источники танца модерн. Творчество А.Дункан.
4. Общая характеристика экспрессионизма. Видные представители танцевального экспрессионизма.
5. Американский танец модерн.
6. Джаз – танец: теория и практика.
7. Творчество М.Грэхем.
8. Хореографы американского танца модерн.
9. Творчество М.Бежара.

10. Творчество Р.Пети.
11. Творчество Дж.Ноймаера.
12. Творчество У.Форсайта.
13. Определение неоклассицизма. Творчество Дж.Баланчина.
14. Общая характеристика творчества Т.Бауш, М.Экка, К.Макмиллан, А.Прельжокаж и др.
15. Хореограф Джон Кранко.
16. Творчество С.Лифаря.
17. Хореографы второй половины XX века: М.Каннингем, А.Николаис, Дж. Роббинс, Дж.Батлер, П.Тейлор, Р.Джофри и др.
18. Характеристика творчества выдающихся танцовщиц – И.Шовире, Л.Дейде, М.Фонтейн, К.Фраччи, А.Алонсо.
19. Французский балетный театр XX века. Современное состояние французского балета.
20. Английский балетный театр: художественные направления в XX – XXI вв.
21. Хореография Германии. Видные представители танца.
22. Американский классический балет: Дж.Баланчин, Э.Тюдор, Дж.Роббинс и др.
23. Характеристика шведского балетного искусства XX-XXI вв.
24. Нидерландский театр танца. Его видные представители.
25. Датский балетный театр. Наследие А.Бурнонвиля и Х.Ландера.
26. Вклад в мировую хореографическую культуру русской школы классического танца.
27. Современные балетные компании Европы и Америки: репертуар, гастроль, хореографы, танцовщики.

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине

3 семестр

1. Определение «хореография»
2. Определение «танец»
3. Виды современного сценического танца
4. Балет как вид музыкального театра
5. Этапы исторического развития танца. Теории происхождения танца
6. Балетоведение – наука о балете. Составные части балетоведения
7. Танец в культуре древних цивилизаций
8. Танцы первобытного общества
9. Хореографическая культура античного общества: Древняя Греция
10. Танцевальная культура Древнего Рима
11. Хореографическая культура Средневековья.
12. Общая характеристика эпохи Возрождения. Театр эпохи Возрождения
13. Танцевальная культура эпохи Возрождения в Италии. Первые трактаты о танце
14. Танцевальная культура эпохи Возрождения во Франции
15. Танцевальная культура Англии в эпоху Возрождения
16. Балетный театр Франции XVII века. Барокко. Классицизм. Тематика балетов. Творчество Жан Батиста Люлли, Пьера Бошана. Жанр комедия – балет. Жан Батист Мольер. Теоретические труды К.Ф.Менетрие и Р.Фёйе
17. Общая характеристика эпохи Просвещения. Балетный театр Англии эпохи Просвещения
18. Балетный театр Австрии эпохи Просвещения
19. Балетный театр Италии эпохи Просвещения
20. Балетный театр Франции эпохи Просвещения. Творчество и реформа Жан Жорж Новерра. Труд Новерра «Письма о танце и балетах» и их значение для развития хореографического искусства

21. Творчество Ж.Доберваля. Проблема комедийного балета. Балеты Ж.Доберваля «Дезертир», «Тщетная предосторожность» и др.
22. Исполнительское искусство XVIII века

5 семестр

1. Балетный театр Англии эпохи Просвещения. Творчество балетмейстера Дж.Уивера. Литературное наследие Дж.Уивера.
2. Австрия эпохи Просвещения. Творчество балетмейстера Ф.Хильфердинга. Деятельность Ф.Хильфердинга в России.
3. Италия эпохи Просвещения. Творчество Г.Анджолони. Деятельность Г.Анджолони в России. Сотрудничество Г.Анджолони и А.Сумарокова.
4. Творчество Ж.Ж.Новерра. Сущность реформы Ж.Ж.Новерра. Значение «Писем о танце и балетах».
5. Общая характеристика творчества Ж.Доберваля. Балеты Ж.Доберваля «Дезертир» и «Тщетная предосторожность».
6. Общая характеристика эпохи романтизма. Художественно-эстетические принципы романтического балета.
7. Общая характеристика творчества Сальваторе Вигано. Стендаль о Вигано. Значение творчества.
8. Карло Блазис – педагог и теоретик танца. Значение литературного наследия Карло Блазиса.
9. Общая характеристика датского балетного театра. Значение деятельности В.Галеотти. Творчество Авг.Бурнонвиля.
10. Хореографическая реформа Ф.Тальони. Балет Ф.Тальони «Сильфида».
11. Выдающиеся танцовщицы эпохи романтизма М.Тальони, Ф.Эльслер, Л.Гран, К.Гризи, Ф.Черитто и др. Русские романтические танцовщицы Е.Андриянова, Е.Санковская, Т.Смирнова и др.
12. Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии. Выдающиеся исполнители главных партий балета «Жизель» в русском и мировом хореографическом искусстве.
13. Общая характеристика творчества Ж.Перро. Романтические драмы Ж.Перро «Эсмеральда», «Фауст», «Корсар». Бессюжетный балет «Па де катр». Значение творчества.
14. Творчество А.Сен-Леона. Деятельность А.Сен-Леона в России. Балет «Коппелия». Значение творчества.
15. Сентиментализм в русском балетном театре. Творчество первого русского балетмейстера И.Вальберха.
16. Творчество Ш.Л.Дидло. Значение творчества для русского и мирового балетного искусства. Балетная Пушкиниана.
17. Эстетические каноны творческой деятельности балетмейстера Мариуса Петипа.
18. Творчество балетмейстера Л.Иванова.
19. Творчество балетмейстера А.Горского.
20. Творчество балетмейстера М.Фокина. Сущность реформы.
21. Общая характеристика советского балетного театра 20-х годов XX века. Творчество балетмейстера К.Голейзовского. Литературное наследие.
22. Творчество балетмейстера Ф.Лопухова. Литературное наследие.
23. Общая характеристика советского балетного театра 30-х годов XX века. Утверждение жанра хореодрамы. Характерные черты жанра.
24. Творчество балетмейстера Р.Захарова. Художественно-эстетические взгляды. Литературное наследие.
25. Творчество балетмейстера В. Вайнонена.
26. Творчество Вахтанга Чабукиани. Значение балетмейстерской и педагогической деятельности.

27. Советский балетный театр в годы Великой Отечественной войны: общая характеристика.
28. Советский балетный театр послевоенных лет. Общая характеристика творчества В.Варковицкого, Б.Фенстера, К.Боярского, К.Сергеева.
29. Творчество балетмейстера Л.Якобсона.
30. Поэтика творчества Ю.Григоровича.
31. Творчество И.Бельского.
32. Творчество Н.Боярчикова.
33. Творчество О.Виноградова.
34. Творчество Б.Эйфмана в контексте современности.
35. Система А.Я.Вагановой и ее значение в развитии хореографической педагогики.
36. Ученицы А.Я.Вагановой: М.Семенова, Г.Уланова, Т.Вечеслова, Н.Дудинская, А.Шелест, И.Колпакова, А.Осипенко и др.
37. Выдающиеся педагоги хореографии – хранители педагогических и исполнительских традиций отечественной балетной школы.
38. Балетная труппа Большого театра России на современном этапе развития.
39. Балетная труппа Мариинского театра
40. Исполнительское искусство в отечественном балетном театре 60 - 70 –х гг XX века.
41. Народно-сценическая хореография. Ансамбли народного танца.
42. Балетные конкурсы. Роль балетных конкурсов в развитии мирового балетного театра.
- 43.

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ

1. «Система А.Я.Вагановой и её значение в развитии хореографической педагогики»
2. «Ученицы А.Я.Вагановой: М.Семенова, Г.Уланова, Т.Вечеслова, Н.Дудинская, А.Шелест, И.Колпакова, А.Осипенко и др.»
3. «Выдающиеся педагоги хореографии – хранители педагогических и исполнительских традиций отечественной балетной школы»
4. «Балетная труппа Большого театра России на современном этапе развития»
5. «Балетная труппа Мариинского театра»
6. «Исполнительское искусство в отечественном балетном театре 60-80-х гг. XX века»
7. «Народно-сценическая хореография»
8. «Ансамбли народного танца» «Образцы народно-сценической хореографии»
9. «Характерный танец как одно из выразительных средств балетного искусства»
10. «Балетные конкурсы. Роль балетных конкурсов в развитии мирового балетного театра»
11. «Балетная Пушкиниана»
12. «Русское зарубежье мирового балета»

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы [Текст] / В. М.Красовская. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2009. - 656 с.
2. Смирнова, А.И. Мастера русской хореографии [Текст] : слов. / А.И. Смирнова. - СПб :Планета музыки; Лань , 2009. - 208 с. - (Мир культуры, истории и философии)
3. Борзов, А. Грамматика русского танца. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие. Т. 1 / А. Борзов. - М. : ГИТИС, 2014. - 559 с.
4. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Текст] : учеб.-справ. пособие / Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2015. - 765 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

5. Галкин, А.С. Поэтика балетного спектакля конца XIX в. (Первая петербургская постановка "Лебединого озера") [Текст] : автореф. дис.... канд. искусствоведения: 17.00.01: защищена 12 ноября 2015 г. / А. С. Галкин. - М. : б.и., 2015. - 24 с.

7.2.Дополнительная литература

1. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 1987
2. Волков С. Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джоджем Баланчиным. – М., 2004.
3. Гаевский В.М. Дивертисмент. – М., 1981
4. Гаевский В.М. Дом Петипа. – М., 2000.
5. Гаевский В.М. Хореографические портреты. – М., 2008
6. Зозулина Н. Джон Ноймаер в Петербурге. – СПб., 2012
7. Новеер Ж.-Ж.Письма о танце и балетах.-Л-М., 1965
8. Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Статьи, письма.-Л.,1980
9. Трускиновская Д. 100 великих мастеров балета.- М.: Вече, 2010

7.3 Периодические издания

1. Газета «Культура»
2. Газета «Экран и сцена»
3. Журнал «Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование»
4. Журнал «Балет»
5. Журнал «Вопросы культуры»
6. Журнал «Искусство»
7. Журнал «Культурная жизнь Юга России»
8. Журнал «Народное творчество: личность, искусство, время »
9. Журнал « Обсерватория культуры»
10. Журнал «Педагогика»
11. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»
12. Журнал «Творчество народов мира»
13. Журнал «Традиционная культура»
14. Журнал «Человек»
15. Журнал «Этнографическое обозрение»
16. Журнал «Я вхожу в мир искусств»

7.4. Интернет-ресурсы

Информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.; электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82926>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.alenmusic.narod.ru/>

<http://classicmusicon.narod.ru/>

<http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>

http://www.free-scores.com/index_uk.php3

<http://notonly.ru/classic.php>

<http://schoolcollection.edu.ru/collection/>

<http://www.classic-music.ru/>

<http://www.karadar.com/>

<http://www.classical.ru:8080/r/>

<http://www.gnesin-academy.ru/>

<http://classic.chubrik.ru/>

<http://www.classiccat.net/>

<http://conservatorio.ru/>

Muzofon.com

<http://www.mosconsv.ru/>

<http://www.amkmgk.ru/>
<http://www.libfl.ru/>
<http://mkrf.ru/>
<http://www.classicalmusiclinks.ru/>
<http://www.simfonia.net/>
<http://www.olofmp3.ru/>
<http://arsl.ru/>
<http://www.muzyka.net.ru/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.

Деятельность студентов при изучении дисциплины состоит из следующих компонентов: работа с лекционным материалом и учебной литературой на стадии подготовки к учебным занятиям и семинарам; участие в учебном занятии; анализ изученного материала. Структура программы изучения дисциплины подчинена основным формам учебной работы: лекциям, семинарским занятиям и организации внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа студента связана с освоением учебного материала, информации, изложенной в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем. Она должна носить творческий и планомерный характер. Большое значение для освоения дисциплины имеет знакомство с эпистолярным творчеством хореографов, танцовщиков, просмотр видео материалов с балетными спектаклями прошлого и настоящего, событиями современного хореографического искусства.

7.6. Программное обеспечение

Компьютеры, справочные системы, энциклопедические издания, выход в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, аудио и видео сопровождение курса.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитории для лекционных, практических занятий, в том числе оборудованные проекционной техникой, для групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы, курсового проектирования. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Студенты располагают местами для самостоятельной работы с выходом в Интернет. В КГИК имеется лаборатория информационных технологий в социокультурной сфере.

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20____ -20____ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

Протокол №__ от «____» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____/_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
(дата)

_____/_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
(дата)

Заведующий кафедрой

_____/_____/_____/_____
(наименование кафедры) (подпись) (Ф.И.О.)
(дата)