

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-методической работе

А.А. Панфилов

«15 » 02 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История хореографического искусства

Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки Искусство балетмейстера - репетитора

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения заочная

Семестр	Трудоемкость, зач. ед., час.	Лекций (час.)	Практич. занятий (час.)	Лаборат. работ (час.)	СРС (час.)	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
3	3/108	3	2		76	Экзамен 27 ч.
4	2/72	5	6		61	Зачет с оценкой
5	3/108	6	6		69	Экзамен 27 ч.
6	2/72	8	8		29	Экзамен 27ч.
7	2/72	8	8		29	Экзамен 27 ч.-
Итого	12/432	29	31		264	108

г. Владимир
2016 г.

Р

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «История хореографического искусства» являются: знание будущими бакалаврами хореографического искусства основных этапов эволюции хореографического искусства и его высшей формы - балета, особенностей искусства танца разных стран, современных тенденций его развития, изучение специфики хореографического искусства и процесса становления его основных видов, жанров и форм, формирование навыков и умений аналитического восприятия произведений хореографического искусства, развитие творческого потенциала будущих балетмейстеров - репетиторов через познание эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров балета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История хореографического искусства» (Б1.Б.12) относится к дисциплинам базовой части учебного плана, в которую также входят «Философия», «История», «Методика преподавания народно-сценического, современного и классического танца», «История мировой литературы», «Русский язык и культура речи», «Методика работы с хореографическим коллективом» и др.. Дисциплина «История хореографического искусства», обеспечивая интеграцию профессиональных дисциплин, имеет обобщающий характер, является теоретическим фундаментом образования в области хореографического искусства.

К моменту изучения дисциплины «История хореографического искусства» студенты должны:

знать основные этапы истории философии, всеобщей истории, мировой литературы;
уметь воспринимать историю хореографического искусства в контексте всеобщей истории, истории развития художественной культуры;
владеть основами профессиональной подготовки (теория, практика, методика), специальной терминологией, навыками анализа и оценки произведений хореографического искусства.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Знать: осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1), способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК – 2).

Уметь: анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3).

Владеть: способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах (ПК-10), способностью редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое хореографическое произведение (ПК-13).

* Компетенции ОПК-1, ОПК – 2, ОПК – 3, ПК – 10, ПК-13 реализуются в данной дисциплине частично.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«История хореографического искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям) семестра, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Реферат	СРС		
1	Введение. Цели и задачи дисциплины «История хореографического искусства».	3	0,5	1				10			

2	Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства. Тема 1.1 Возникновение хореографического искусства.	3	0,5	1		10			
3	Тема 1.2 Танцевальная культура Древнего Востока (Древний Египет, Междуречье, Индия)	3	0,5	0,5		10			
4	Тема 1.3 Танцевальная культура Древней Греции и Рима.	3	0,5	1		12			
5	Тема 1.4 Искусство хореографии в средневековой Европе.	3		0,5		10			
6	Тема 1.5 Хореографическое искусство стран Западной Европы в эпоху Возрождения. Рождение балета.	3	0,5	0,5		12			
7	Тема 1.6 Хореографическое искусство Англии эпохи Шекспира. Тема 1.7 Развитие балетного искусства во Франции в XVI веке.	3	0,5	0,5		12			
8	3 семестр		3	5	+	76			Экзамен (27)

9	Раздел 2. Западноевропейский балетный театр в XVII - XVIII веках. Формирование ведущих школ классического танца.	4										
10	Тема 2. 1. Балетный театр Франции и Англии XVII века.	4	0,5	0,5		5						
11	Тема 2. 2 Западноевропейский балетный театр эпохи Просвещения. Австрия. Англия. Франция.	4		1		5						
12	Тема 2.3. Реформа Ж. Ж. Новерра и творчество его последователей.	4	0,5	0,5		5						
13	Тема 2.4 Балетный театр Италии XVIII – начала XIX века	4	0,5			5						
14	Раздел 3. Русский балетный театр. Тема 3.1. Народные источники русской хореографии.	4	0,5			5						
15	Тема 3.2. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв.	4		0,5		5						
16	Тема 3. 3 Становление в России школы классического танца	4	0,5	0,5		5						

17	Тема 3. 4 Русский балетный театр второй половины XVIII века.	4	0,5	0,5		5			
18	Раздел 4. Хореографичес кое искусство России и Западной Европы в XIX веке.	4							
19	Тема 4. 1 Русский балетный театр рубежа XVIII - XIX веков. Творчество И. .И. Вальберха.	4	0,5	0,5		4			
20	Тема 4. 2 Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.	4		0,5		5			
21	Тема 4.3 Русский балетный театр первой половины XIX века. Тема 4.4 Творчество Карло Блазиса.	4	0,5	0,5		4			
22	Тема 4.5 Преромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма.	4	0,5	0,5		4			

23	Тема 4.6 Творчество Филиппо и Марии Тальони Тема 4.7 Датский балетный театр эпохи романтизма	4	0,5	0,5							
24	4 семестр		5	6		61					Зачёт с оценкой
25	Тема 4.8. Творчество Жюля Перро Тема 4. 9 Творчество Ш. Дилло	5	0,5	1		9					
26	Тема 4.10 Особенности балетного романтизма в России	5	0,5			6					
27	Тема 4. 11 Западноевропей - ский балетный театр второй половины XIX века.	5		1		6					
28	Тема 4. 12 Творчество Артура Сен-Леона	5	0,5			4					
29	Тема 4.13 Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М. И. Петипа	5	1	1,5		10					
30	Тема 4. 14 Творчество Л. И. Иванова.	5	0,5	0,5		8					

31	Тема 4. 15 П. И. Чайковский и создание русской балетной классики.	5	1	1			12			
32	Тема 4. 16 Исполнительское искусство конца XIX столетия.	5	1	0,5			6			
33	Тема 4. 17 Русский балетный театр на рубеже XIX - XX века. Реформаторская деятельность А. А. Горского	5	1	1			8			
34	5 семестр		6	6		+	69			Экзамен (27)
35	Тема 4. 18 Русский балет начала XX столетия Творчество М. М. Фокина	6	1	1			3			
36	Тема 4.19 «Русские сезоны» в Париже Возрождение зарубежного балета	6	1	1			4			
37	Раздел 5. Советский балетный театр. Тема 5. 1 Советский балет 1917-1927 годов Творчество К.Я. Голейзовского. Творчество Ф.В. Лопухова.	6	1	1,5			3			
38	Тема 5. 2 Творчество В. И. Вайнонена. Творчество Р.В. Захарова	6	1	0,5			3			

39	Тема 5. 3 Творчество Л. М. Лавровского Тема 5. 4 Творчество В. М. Чабукиани.	6	1	1			3		
40	Тема 5. 5 Советский балетный театр 40 - 50-х гг, 60 - 70-х гг.	6	1	1	-		3		
41	Тема 5. 6 Творческий поиск и новаторство Л. В. Якобсона	6	1	1			2		
42	Тема 5. 7. Творчество И. Д. Бельского. Творчество О. М. Виноградова	6	0,5	0,5			4		
43	Тема 5. 8 Творчество Ю. Н. Григоровича	6	0,5	0,5			4		
44	6 семестр		8	8			29	+	Экзамен (27)
45	Тема 5. 9 Исполнительское искусство 1950-70- х годов	7	1	1			3		
46	Раздел 6. Современный этап развития отечественной хореографии.	7							

47	Тема 6. 1. Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене	7	1	1			3			
48	Тема 6. 2. Исполнитель- ское искусство 1980-2000-х годов	7	1	1			4			
49	Тема 6. 3 Современное и современность на балетной сцене Тема 6. 4 Современные авторские коллективы Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографическ ого искусства.	7	1	1			3			
50	Раздел 7. Современные течения в зарубежном хореографическом искусстве.	7								
51	Тема 7. 1 Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии	7	0,5	0,5			3			
52	Тема 7. 2 Возникновение и развитие танца модерн	7	1	0,5			3			

53	Тема 7. 3 Джордж Баланчин - хореограф, определенный магистральный путь развития балета в XX веке	7	0,5	1			4		
54	Тема 7. 4 Западноевропейский балетный театр второй половины XX века	7	1	1			3		
55	Тема 7. 5 Современный этап развития Американского балетного театра Тема 7. 6 Тенденции развития современного мирового балетного театра.	7	1	1			3		
	7 семестр		8	8			29	+	
	Всего 432 часа		29	31			264		108

Содержание дисциплины

Введение. Цели и задачи дисциплины «История хореографического искусства».
 Специфические особенности хореографического искусства. Определение понятий «хореография», «танец». Научные теории происхождения танца. Ритм и его роль в жизни человека и танца. Историко-социальные аспекты возникновения танца. Связь искусства хореографии с развитием мировой культуры. Основные этапы эволюции русского и зарубежного хореографического искусства от зарождения до современности. Современные направления в хореографическом искусстве.

Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства.

Тема I. 1 Возникновение хореографического искусства. Памятники изобразительного искусства как свидетельства существования элементов танца в первобытную эпоху. Нерасчленённость сознания первобытного человека. Синкетизм первобытной культуры. Обряд как его выражение. Изучение особенностей танца в традиционной культуре

(современных народов Африки, Австралии, Океании). Древний мир.

Тема 1. 2 Танцевальная культура Древнего Востока (Древний Египет, Междуречье, Индия). Баядерки. Альмеи. Библейский рассказ о Саломее и танце семи покрывал.

Тема 1.3 Танцевальная культура Древней Греции и Рима. Многообразие танцевальных жанров в культуре Древней Греции. Образы танца в изобразительном искусстве, мифах, эпосе. Продолжение традиций греческого искусства в Древнем Риме. Поклонение «пиррихи». Синтез слов, музыки, пения и танца.

Тема 1.4 Искусство хореографии в средневековой Европе. Народное творчество. Актёры – профессионалы (жонглёры, гистрионы, шпильманы). Церковные формы театрального действия (религиозные мистерии). Народные танцы. Бассадансы, парные танцы - их сословный характер. Феодальные празднества. «Мореска». Маскарады, выходы ряженых. Постепенное появление пластического спектакля.

Тема 1. 5 Хореографическое искусство стран Западной Европы в эпоху Возрождения. Рождение балета. Италия эпохи Возрождения – колыбель балета. «Балет об Орфее» (1489) в постановке Бергонцио Ботта. Первые трактаты о танце (Доменико да Пьяченца, начало XV века; Чезаре Негри, 1602). Итальянская комедия дель арте. Пастиорали. Искусство хореографии в контексте художественной культуры эпохи Возрождения.

Тема 1. 6 Хореографическое искусство Англии эпохи Шекспира. Английский «театр масок». Творчество хореографа Бена Джонсона. «Антимаски» в его постановке. Важное значение танца в пьесах У. Шекспира. Воплощение шекспировских образов в балетном мировом искусстве.

Тема 1.7 Развитие балетного искусства во Франции в XVI веке. Первый драматический балет «Комедийный балет королевы» на сюжет «Цирцея и нимфы» при дворе Екатерины Медичи (1581 г.), хореограф Бальтазарини. Танец как составная часть действия. Сложность композиционных построений танцев, использование машинерии, роскошных костюмов, масок. Появление первых трудов о танце, стремление зафиксировать танец (Туано Арбо «Орхесография», 1588). Жанр «конного балета». Усложнение бытового танца, постепенная структурализация танцевальных форм.

Раздел 2. Западноевропейский балетный театр в XVII - XVIII веках. Формирование ведущих школ классического танца.

Тема 2. 1. Балетный театр Франции и Англии XVII века. Характеристика эпохи Людовика XIV. Становление французского балета в XVII веке. Важная роль балетных

представлений в придворной жизни Франции. Жанр оперы-балета. Организация Академии танца в Париже (1661). Деятельность Пьера Бошана – первого главы Академии танца. Канонизация балетной лексики. Открытие постоянного оперно-балетного театра – королевской академии музыки (1671). Ж.-Б. Мольер. Его роль в развитии французского и мирового балета.

Тема 2. 2 Западноевропейский балетный театр эпохи Просвещения. Развитие балета в Австрии (Франц Гильфердинг), в Англии (Джон Рич, Джон Уивер), во Франции.

Тема 2.3. Реформа Ж. Ж. Новерра и творчество его последователей. Ж. Доберваль.

Тема 2.4 Балетный театр Италии XVIII – начала XIX века. Творчество Гаспаро Анджиолини. Великий триумвират балетных реформаторов XVIII века: Новерр – Гильфердинг – Анджиолини. Творчество Сальваторе Вигано, Гаэтано Джойя.

Раздел 3. Русский балетный театр.

Тема 3.1. Народные источники русской хореографии. Искусство народных танцов-скоморохов.

Тема 3.2. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв. Зарождение балетного спектакля в России. Постановка «Балета об Орфее (1673 г.) на сцене комедийной хоромины. Участие иностранных профессионалов. Балет 1-й половины 18 в. прививался балетмейстерами и учителями танцев из Италии и Франции. Обладавшая своим богатым танцевальным фольклором, Россия оказалась весьма благодатной почвой для развития балетного театра. Постигая преподаваемую иностранцами науку, русские, в свою очередь, вносили в иноземный танец собственные интонации. В 1730-х гг. в Петербурге балетные сцены в придворных оперных спектаклях ставили Ж.-Б. Ланде и А. Ринальди (Фоссано). В 1738 открылась Петербургская балетная школа (ныне Санкт-Петербургская академия танца им. А. Я. Вагановой), создателем и руководителем которой был Ланде.

Тема 3. 3 Становление в России школы классического танца. Начиная с 1760-х гг. рус. балет развивался в общем русле театра классицизма. Идеалом эстетики классицизма была «облагороженная природа», а нормой художественного произведения - строгая соразмерность, выраженная в форме трёх единств - места, времени и действия. В пределах этих нормативных требований центром действия становился человек, его судьба, его поступки и переживания, посвящённые одной цели, отмеченные единой всепоглощающей страстью. Основным принципам классицизма отвечал жанр героико-трагедийного балета. Выразителем эстетики балетного классицизма на Западе был Ж. Ж. Новерр, рассматривавший балетный спектакль как самостоятельное художественное целое, с

крепкой сюжетной интригой, логично и последовательно развитым действием, с героями носителями сильных страстей. Во 2-й половине 18 в. в Петербурге балеты ставили австриец Ф. Гильфердинг, итальянцы Дж. Канциани, Г. Анджиолини, который подчас использовал и русские сюжеты (например, «Семира» на основе трагедии А. П. Сумарокова в постановке Анджиолини и с его музыкой, 1772). Эти спектакли с их острыми конфликтами и развернутым действием были новыми на русской сцене. В Москве работал в числе других итальянец Дж. Соломони, пропагандировавший балеты Новерра, поставивший «Тщетную предосторожность» в хореографии Ж. Добервала (шла под названием «Обманутая старуха», 1800).

Тема 3. 4 Русский балетный театр второй половины XVIII века.

В 1773 открытие в московском Воспитательном доме балетного отделения - предтечи и основы Московского хореографического училища. Один из первых его педагогов и хореографов - Л. Парадиз. К концу 18 в. получили развитие крепостные труппы в подмосковных имениях графов Шереметевых (Кусково, Останкино) и др. К тому времени Петербург и Москва имели придворные и публичные театры. В них работали крупные иностранные композиторы, балетмейстеры и многие русские исполнители: А. С. Сергеева, В. М. Михайлова, Т. С. Бубликова, Г. И. Райкова, Н. П. Берилова.

Раздел 4. Хореографическое искусство России и Западной Европы в XIX веке.

Тема 4. 1 Русский балетный театр рубежа XVIII - XIX веков. Творчество И. И. Вальберха. На рубеже 18-19 вв. русский балет вступил в пору расцвета. Появились отечественные композиторы - А. Н. Титов, С. И. Давыдов и обруссевшие композиторы-иностранные - К. А. Кавос, Ф. Е. Шольц. Русский танцовщик и балетмейстер И. И. Вальберх наметил путь к синтезу русского исполнительского стиля с драматической пантомимой и виртуозной техникой танца итальянского балета, а также со структурными формами французской школы. В его искусстве утвердились принципы сентиментализма. Ведущим жанром стал мелодраматический балет.

Тема 4. 2 Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.

События Отечественной войны 1812 вызвали расцвет балетов-дивертисментов: в Петербурге их ставил Вальберх, в Москве - И. М. Аблец, И. К. Лобанов, А. П. Глушковский. Солистами были: в Петербурге Е. И. Колосова, в Москве - Т. И. Глушковская, А. И. Воронина-Иванова. Творчество Ш. Дидло. В Москве с 1806 балетная труппа частного театра М. Меддокса перешла в ведение Дирекции императорских театров. До 1812 здесь неоднократно сменялись второстепенные балетмейстеры. После

изгнания французов из Москвы балетную школу и труппу возглавил ученик Дидло балетмейстер А. П. Глушкин. Последователь Вальберха и Дидло, Глушкин в своей редакции переносил на московскую сцену петербургский репертуар, в первую очередь балеты Дидло, ставил анакреонтические балеты и балеты-мелодрамы, использовал сюжеты А. С. Пушкина («Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника» Зачёт с оценкой Шольца, 1821) и В. А. Жуковского («Три пояса, или Русская Сандрильона», Шольца, 1826). Глушкин подготовил московскую балетную труппу, в которой танцевали Воронина-Иванова, Т. И. Глушкинская, В. С. и Д. С. Лопухины, к созданию романтического репертуара

Тема 4.3 Русский балетный театр первой половины XIX века. В 1-й трети 19 в. русское балетное искусство достигло творческой зрелости, сложилось как национальная школа. Точнее всего особенность исполнительского искусства русских танцовщиц определил А. С. Пушкин, когда охарактеризовал танец своей современницы А. И. Истоминой как "душой исполненный полёт". Балет занял привилегированное положение среди других видов театра. Власти уделяли ему пристальное внимание, обеспечивали государственными субсидиями. В 1825 в Москве был открыт Большой театр, и балетная труппа получила технически оснащённую сцену и одновременно ведущую танцовщицу, педагога, хореографа преромантического направления Ф. В. Гюллень-Сор. К началу 1830-х гг. и московская, и петербургская балетная труппы выступали в хорошо оборудованных театрах. Русский балет органично воспринял родившийся в Западной Европе романтизм. К середине 30-х гг. спектакли отличались великолепием и стройностью, высокой школой мастерства и слаженностью ансамбля. Конфликт мечты и действительности - основной в романтическом искусстве - обновил тематику и стиль художественного творчества. В балетном театре выявились две разновидности романтического искусства. Первая утверждала несовместимость мечты и реальности в обобщённо-лирическом плане, где главенствовали фантастические образы сильфиды, виллисы, наяды. Другая тяготела к напряжённым жизненным ситуациям и порой содержала мотивы критики действительности (в центре разнообразных, часто экзотических событий был вступающий в борьбу со злом герой-мечтатель). Среди деятелей первой ветви - балетмейстер Ф. Тальони и танцовщица М. Тальони; второй - балетмейстер Ж. Перро и танцовщица Ф. Эльслер. Оба направления объединяло новое, эстетически перспективное соотношение танца и пантомимы. Танец вышел на первый план, стал кульминацией драматического действия. Романтическое искусство ярко проявилось и в исполнительстве, особенно Е. И. Андреиновой, Е. А. Санковской, Т. Герино. В репертуар русского театра вошли все наиболее известные романтические балеты Западной Европы: «Сильфида», «Жизель»,

из крестовых походов» Кавоса и Т. В. Жучковского, 1819). В сотрудничестве с Кавосом он выдвинул принцип программности, основанный на единстве музыкальной и хореографической драматургии балетного спектакля. В его преромантических балетах сложно взаимодействовали ансамбли сольного и кордебалетного танцев. Героико-трагедийные балеты Дидло раскрывали действие средствами психологизированной пантомимы и изобиловали контрастными драматическими положениями. Разнообразием выразительных средств обладали его комедийные балеты («Молодая молочница, или Ниссетта и Лука» Ф. Антонолини, 1817; «Возвращение из Индии, или Деревянная нога» Венюа, 1821). В 1823 Дидло поставил балет по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник, или Тень невесты». В его спектаклях прославились Е. И. Колосова, М. И. Данилова, А. И. Истомина, Е. А. Телешова, А. С. Новицкая, Огюст (А. Пуаро), Н. О. Гольц.

Тема 4. 10 Особенности балетного романтизма в России. Русский балет органично воспринял родившийся в Западной Европе романтизм. К середине 30-х гг. спектакли отличались великолепием и стройностью, высокой школой мастерства и слаженностью ансамбля. Конфликт мечты и действительности - основной в романтическом искусстве - обновил тематику и стиль художественного творчества. В балетном театре выявились две разновидности романтического искусства. Первая утверждала несовместимость мечты и реальности в обобщённо-лирическом плане, где главенствовали фантастические образы сильфиды, виллисы, наяды. Другая тяготела к напряжённым жизненным ситуациям и порой содержала мотивы критики действительности (в центре разнообразных, часто экзотических событий был вступающий в борьбу со злом герой-мечтатель). Среди деятелей первой ветви - балетмейстер Ф. Тальони и танцовщица М. Тальони; второй - балетмейстер Ж. Перро и танцовщица Ф. Эльслер. Оба направления объединяло новое, эстетически перспективное соотношение танца и пантомимы. Танец вышел на первый план, стал кульминацией драматического действия. Романтическое искусство ярко проявилось и в исполнительстве, особенно Е. И. Андреиновой, Е. А. Санковской, Т. Герино. В репертуар русского театра вошли все наиболее известные романтические балеты Западной Европы: «Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда», «Корсар», «Наяда и рыбак», «Катарина, дочь разбойника». В 1860-е годы в России начался распад романтического спектакля. В годы, когда русская литература и искусство приобрели реалистическую направленность, балет оставался придворным театром с обилием эффектов феерии, дивертисментных номеров. Вместе с тем А. Сен-Леон обогащал лексику как классического, так и характерного танца, расширяя возможности развёрнутых танцевальных ансамблей, подготавливая свершения М. И. Петипа. Одновременно К.

Блазис в московской балетной школе совершенствовал технику танцовщиц. Поэтическую высоту балетного искусства сохранили М. Н. Муравьёва, П. П. Лебедева, Н. К. Богданова, В. Ф. Гельцер.

Тема 4. 11 Западноевропейский балетный театр второй половины XIX века.

Кризис западноевропейского театра второй половины XIX века. Зарождение и стремительное развитие индустрии развлечений. Бытовая танцевальная культура: публичные балы и новые бальные танцы – канкан, галоп, кекукок другие. Их лексика и влияние на музыкально-сценические жанры. Новые музыкально-сценические жанры: балет-феерия, балет-обозрение, дивертисменты. Сочетание в них танца, куплета, разговорного скетча, развлекательного аттракциона. Развлекательность как главная цель постановок. Разрыв с традициями романтического балета: депоэтизация танца, самодовлеющая роль виртуозной техники солистов, кордебалет балетов-феерий и обозрений как предшественник герлс мюзик-холлов. Репертуар зрелищно-развлекательного театра. «Эксцельсиор» (1881) Лунджи Манцотти как пример балета-феерии. «Пресса» (1897) как характерный пример жанра обозрения. Состояние ведущих оперно-балетных театров, хореографическое образование. Миланский театр Ла Скала и оперный театр Турина – центры подготовки танцовщиков-виртуозов. Видные представители итальянской школы виртуозного танца: Вирджиния Цукки, Карлотта Брианца, Пьерина Леньяни, Энрико Чекетти и их влияние на развитие хореографии. Тенденция превращения оперно-балетных театров Англии в мюзик-холлы (судьба театров «Альгамбра», «Импайр»).

Тема 4. 12 Творчество Артура Сен-Леона. А. Сен-Леон (1821 — 1879). Яркость и масштабность личности, неадекватность оценок его творчества в советской балетной критике. Сен-Леон — виртуозный танцовщик и скрипач, разносторонний мастер, создатель системы записи танца “Стенохореография”. Кипучая гастрольная деятельность, постановки балетов «Маркитанка», «Сальтарелло», «Ручей», «Сирота Теолинда или Дух Долины», «Скрипка дьявола» и др. Пятьдесят номинаций характерного танца в балетах Сен-Леона, принцип дивертисментности, развлекательность сюжетов, эффектность и разнообразие больших ансамблей, эффектная демонстрация балерины. Работа с композиторами Цезарем Пуни, Людвигом Минкусом, Лео Делибом. Россия была знакома с балетами Сен-Леона еще до приезда его в Петербург в постановке Перро и Теодора (Шиона). Новый принцип постановки народных танцев. Деятельность Сен-Леона в России (1859 - 1869 гг., Петербург и Москва), выдвижение русских балерин (Н.Богдановой, М. Муравьевой, П.Лебедевой и др.), выдвижение австрийской

танцовщицы А. Гранцовой, проработавшей в России восемь лет. Постановка балетов «Конек-горбунок» и «Золотая рыбка».

Тема 4. 13 Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М. И. Петипа. Состояние русского балета в середине XIX века. Московский балет накануне первой постановки «Лебединого озера», влияние традиций Малого театра, демократизм московского балета, упадок профессионализма, трудное финансовое положение. Творчество Сергея Соколова (1830 — 1893), балеты «Папоротник или ночь на Ивана Купала» (1867 г.), национальные мотивы в постановке.

Первая постановка балета «Лебединое озеро». Творчество В. Рейзингера. 1877 г. — выпуск первой редакции «Лебединого озера». П. Карпакова и А. Собещанская в партии Одетты. Полное несовпадение первой редакции балета с общеизвестной последующей постановкой «Лебединого озера», ставшей символом русского балета. История создания музыкальной партитуры П.И. Чайковским. Исторически сложилось так, что именно русскому балету предстояло возродить балетное искусство в новом качестве. Балетмейстер М. И. Петипа начинал творческую деятельность в канонах изживавшей себя эстетики романтизма. Но он продолжил процесс обогащения танца, начатый в эту эпоху. В его балетах на музыку штатных композиторов императорских театров Ц. Пуни («Царь Кандавл», 1868) и Л. Минкуса («Баядерка», 1877) содержательной основой и кульминацией действия являлись виртуозно разработанные ансамбли классического танца, где развивались и контрастно противопоставлялись темы кордебалетного и сольного танца, сталкивались танцевальные мотивы-характеристики. Благодаря Петипа сложилась эстетика "большого", или академического, балета - монументального зрелища, построенного по нормам сценарной и музыкальной драматургии, и внешнее действие раскрывалось в пантомимных мизансценах, а внутреннее - в канонических структурах классического танца. Поиски Петипа нашли завершение в его сотрудничестве с П. И. Чайковским «Спящая красавица», 1890; «Лебединое озеро», 1895) и А. К. Глазуновым («Раймонда», 1898; «Времена года», 1900), чьи партитуры стали вершинами балетного симфонизма 19 в. Творчество балетмейстера Л. И. Иванова, помощника Петипа («Щелкунчик», 1892; сцены лебедей «Лебединого озера», 1895), уже предвещало новую образность танца начала 20 в.. В балетах Петипа и Иванова выступали Е. О. Вазем, Е. П. Соколова, В. А. Никитина, П. А. Гердт, Н. Г. Легат, М. Ф. Кшесинская, А. И. Собещанская, А. В. Ширяев, О. И. Преображенская, К. Брианца, П. Ленъяни, В. Цукки.

Тема 4. 14. Творчество Л. И. Иванова. Один из талантливейших мастеров русской школы хореографии. Лев Иванов прошел трудный путь в театре. Половецкие пляски в

опере «Князь Игорь» Бородина (1890) были первой встречей хореографа с серьезной музыкой. Деятельность Л.И. Иванова как хореографа. Создал белые лебединые сцены. Лебедь - символ отечественного балета. Иванов — первый новатор, раздвинувший каноны классического танца (живая характеристика образа «лебединой» философской сущности). Философичность балета «Лебединое озеро». Разные трактовки финала (не всегда трагического). Воссоздание балета А. Вагановой, А. Горским, А. Мессерером, В. Бурмейстером, Ю. Григоровичем, В. Васильевым. Стремление придать «Лебединому озеру» реалистическое звучание, психологизм образов. Значение «Лебединого озера» в формировании русского исполнительского стиля.

Тема 4. 15 П. И. Чайковский и создание русской балетной классики. Чайковский Пётр Ильич (1840 – 1893), великий русский композитор. В 1865 окончил Петербургскую консерваторию (ученик А. Г. Рубинштейна). Был профессором Московской консерватории (1866-1878). Творчество Ч. принадлежит к вершинам мировой муз. культуры. Он написал 11 опер, 6 симфоний, симфонические поэмы, камерные ансамбли, концерты для скрипки и для фортепьяно, произведения для хора, голоса, фортепьяно и др. Музыка Чайковского отличается глубиной идей и образов, богатством переживаний и захватывающей эмоциональностью, искренностью и правдивостью выражения, ярким мелодизмом и сложными формами симфонического развития. П.И. Чайковский осуществил реформу балетной музыки, углубил её идейно-образные концепции и поднял до уровня современной ему оперы и симфонии. Балеты Чайковский начал писать, будучи зрелым композитором, хотя склонность к сочинению танцевальной музыки проявилась у него с первых шагов творчества. Танцевальные ритмы и жанры, коренящиеся в бытовой музыке, использовались им не только в небольших инструментальных пьесах, но и в оперных и симфонических произведениях. До Чайковского музыка в балетном спектакле имела преимущественно прикладное значение: давая ритмическую основу танцу, она, однако, не содержала глубоких идей и образных характеристик. В ней господствовали рутине и штампы, однотипные танцевальные формы приспособливались для воплощения самых различных сюжетов. Реформа Чайковского была подготовлена опытом претворения танцевальных жанров и форм в мировой классической оперной и симфонической музыке, в т. ч. в его собств. творчестве, развитыми танцевальными сценами в операх М. И. Глинки и др. русских композиторов, стремлением передовых балетмейстеров к повышению значения музыки в балетном спектакле. Суть реформы Чайковского - коренное изменение роли музыки в балете. Из подсобного элемента она превратилась в определяющий, обогащая сюжет и давая содержание хореографии. Балетная музыка Чайковского «дансантна», т. е. создана

с учётом её танцевального предназначения, претворяет все достижения, накопленные в этой области; она театральна, поскольку содержит характеристику основных образов, ситуаций и событий действия, определяя и выражая его развитие. В то же время по своей драматургии, принципам и стилевым особенностям балеты Чайковского близки симфонической и оперной музыке, поднимаются на один уровень с вершинами мирового музыкального искусства. Не отвергая традиций, не разрушая исторически сложившихся жанров и форм балетной музыки, он, вместе с тем, наполнил их новым содержанием и смыслом. Его балеты сохраняют номерное строение, но каждый номер представляет собой крупную музыкальную форму, подчинённую законам симфонического развития и дающую широкий простор для танца. Большое значение у композитора имеют лирико-драматические эпизоды, воплощающие узловые моменты развития действия (adagio, pas d'action и т. п.), вальсы, создающие лирическую атмосферу действия, сюиты национальных характерных танцев, действенно-пантомимные сцены, рисующие ход событий и тончайшие изменения эмоциональных состояний действующих лиц. Балетная музыка Чайковского пронизана единой линией динамического развития в пределах отдельного номера, сцены, акта, всего спектакля в целом. Балеты П.И. Чайковского. «Лебединое озеро» (соч. 1876). В 1889 Ч. закончил балет «Спящая красавица» (соч. 1889). «Щелкунчик» (соч. 1891; пост. в 1892, Мариинский театр, балетмейстер Л.И. Иванов). Реформа балетной музыки, осуществлённая Чайковским, оказала глубокое влияние на последующее развитие балетного искусства. Композиторы А. К. Глазунов, Р. М. Глиэр, Б. В. Асафьев, С. С. Прокофьев, А. И. Хачатурян, К. Караев и др. по-новому использовали и развили достижения, завоёванные им.

Тема 4. 16 Исполнительское искусство конца XIX столетия. Артисты петербургского балета 70-90-х гг. XIX века. Формирование исполнительской школы. Новое поколение русских исполнителей, парадоксальное вживание иностранных мастеров (А. Иогансон, М. Петипа) в мир русского балета. Россия — как единственный в мире балет оплот школы классического танца (упадок балета на Западе к концу XIX века). Преемственность русских исполнительских традиций. Е.О. Вазем, балерины К. Канцырева, Е. Соколова, М. Горшенкова, В. Никитина; М. Петипа, А. Иогансон. П. А. Гердт. П. Карсавин, замечательный классический виртуоз, Т. Стуколкин. Характерные танцовщики: Ф. Кшесинский, А. Бекефи, А. Ширяев (один из авторов учебника «Основы характерного танца»). В. Степанов, изобретатель системы записи танца. Итальянские мастера в России. Школа Карло Блазиса. Работа Блазиса в московском балете. Приток иностранных

гастролеров в Россию. Вирджиния Цукки. Карлотта Брианца. Пьерина Леньяни. Энрико Чекетти.

Тема 4. 17 Русский балетный театр на рубеже XIX - XX века. Реформаторская деятельность А. А. Горского. Русский балет накануне XX века: (тенденции). Сочинения для балетных спектаклей композиторов-симфонистов (П. Чайковского, А. Глазунова), глубокие сдвиги в культурной и политической жизни России. Москва с ее ориентацией на искусство МХТ и Малого театра. Петербург с его открытиями «Мира искусства». Мода на акмеизм в литературе и балете. События 1905 года, забастовка в труппе (роль А. Павловой), самоубийство С. Легата. Выдвижение импресарио С. П. Дягилева. Русские сезоны в Париже (1909, 1910, 1911 гг.). 1910 - назначение Н. Легата первым балетмейстером, М. Фокина — вторым. Приезд А. Дункан в Россию, ее влияние. Расстановка сил: борьба академистов и новаторов. Формирование балетной критики (С. Худяков, В. Светлов, А. Левинсон, А. Волынский). Престижное положение русского балетного театра в сравнении с европейским. Балетная династия Легатов — последователей дела Петипа. Продолжение традиций русского балета благодаря им (поныне существует «Школа Легата» в Великобритании, где ведется преподавание по русской системе). Г. И. Легат, отец. Сыновья. С. Легат, Н. Легат. Создание братьями Легат балета «Фея кукол» (1903 г.), дивертисментный характер постановки, следование академическим традициям, знаменитое па-де-труа из «Феи кукол» как образец академического стиля. Постановка Н. Легатом балета «Кот в сапогах» (1906); балета «Аленъкий цветочек» (оформление К. Коровина) (1907).. Псевдорусский характер спектакля, негативные отзывы критики. Плодотворная деятельность на ниве балетной педагогики. Творчество Матильды Кшесинской и других примбалерин Петербургской сцены.

Тема 4. 18 Русский балет начала XX столетия Творчество М. М. Фокина. Ведущее место русского балета к началу 20 в. в мировом балетном театре. Обновление М. М. Фокиным, балетмейстером-реформатором, содержания и формы балетного спектакля, создание им нового типа спектакля - одноактного балета, подчинённого сквозному действию, где содержание раскрывалось в нерасторжимом единстве музыки, хореографии, сценографии («Шопениана», «Петрушка», «Шехеразада»). А. А. Горский («Дочь Гудулы» по роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», 1902; «Саламбо» по роману Г. Флобера, 1910) – также стремление к целостности балетного действия, историческую достоверность стиля, естественность пластики. Главными соавторами обоих балетмейстеров стали не композиторы, а художники (они же иногда бывали авторами сценария). Спектакли Фокина оформляли Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, А. Я. Головин, Н. К. Рерих; Горского - К. А. Коровин. Влияние искусство американской танцовщицы А.

Дункан, пропагандистки "свободного" танца, на балетмейстеров-реформаторов. Организация С. П. Дягилевым с 1909 года гастролей русского балета в Париже («Русские сезоны») Они открыли миру композитора И. Ф. Стравинского и хореографа Фокина («Жар-птица», 1910; «Петрушка», 1911), танцовщика и балетмейстера В. Ф. Нижинского («Послеполуденный отдых фавна», 1912; «Весна священная», 1913) и других, привлекли в балетный театр прославленных музыкантов и художников. Роль зарубежных мастеров танца в развитии новых направлений хореографии в России. Система и методика Э. Жак-Далькроза и ее распространение в России. С. М. Волконский и курсы ритмической гимнастики (Петербург, 1910 г.). Открытие в 1919 году Института ритма в Москве (рук. Н. Г. Александрова) и школы ритма в Петрограде (рук. Н. В. Романова). Идеи Айседоры Дункан о «танце будущего». Школа А. Дункан и деятельность ее последователей. Поиски новых выразительных возможностей, технических приемов и методик преподавания современного танца в экспериментальных студиях Л. Алексеевой, И. Чернецкой, В. Май, Л. Лукина и др. Взаимосвязь и взаимовлияние творческого поиска студийного движения, академического балета и танцевальной эстрады. Балетмейстеры-новаторы: Н. М. Форегтер, К. Я. Голейзовский, М. М. Фокин, А. А. Горский, Г. Баланчидзе. Синтезирование классического танца с элементами пластики, пантомимы, спорта, ритмической гимнастики, народного и джазового танцев. Современный танец в театре, мюзик-холле, цирке, на эстраде.

Тема 4. 19 «Русские сезоны» в Париже Возрождение зарубежного балета. С началом Русских сезонов за границей, организованных Дягилевым, русский балет существовал и в России и в Европе. После октября 1917, когда многие артисты эмигрировали, русский балет за рубежом развивался особенно интенсивно. На протяжении 1920-40-х гг. русские артисты (А. П. Павлова со своей труппой), балетмейстеры (Фокин, Л. Ф. Мясин, Б. Ф. Нижинская, Дж. Баланчин, Б. Г. Романов, С. М. Лифарь) возглавляли коллективы («Балле рюс де Монте-Карло», «Оригиналь балле рюс», «Русский романтический театр» и многие другие), создавали школы и труппы во многих странах Европы и Америки, оказав огромное влияние на мировой балет. Долгие годы сохраняя русский репертуар, традиции русской школы танца, эти коллективы одновременно испытывали влияние искусства тех регионов, где они работали, и постепенно ассимилировались им.

Раздел 5. Советский балетный театр.

Тема 5.1 Советский балет 1917-1927 годов. В России после 1917 года балет остался крупным центром общенационального искусства. Несмотря на эмиграцию ряда выдающихся деятелей балетного театра, школа русского балета уцелела, выдвигала

новых исполнителей. Пафос движения к новой жизни, революционная тематика, а главное, простор творческого эксперимента вдохновляли мастеров балета, позволяли дерзать. В то же время традиции предшественников, академизм исполнительской культуры сохранялись. Руководитель труппы Большого театра Горский переделывал балеты классического наследия, создавая собственные сценические редакции («Лебединое озеро», 1920; «Жизель», 1922). Возглавивший в 1920-х гг. петроградскую труппу Ф. В. Лопухов, знаток классического наследия, талантливо реставрировал старый репертуар. Лопухов поставил первую танцсимфонию «Величие мироздания» (1922), аллегорически изображал революцию («Красный вихрь», 1924), обращался к традиции народных жанров («Пульчинелла», 1926; «Байка про лису...», 1927). Интенсивная творческая работа, поиски новых форм шли как за пределами академических театров, так и в их стенах. Появление и развитие различных направлений танцевального искусства. Открытие студий Дункан, Л. И. Лукина, В. В. Майи, И. С. Чернецкой, Л. Н. Алексеевой, Н. С. Познякова, мастерская Н. М. Форегтера, «Гептахор», «Молодой балет» Г. М. Баланчивадзе, студия «Драмбалет». Особое значение деятельности К. Я. Голейзовского, новаторски разрабатывавшего жанр эстрадно-хореографической миниатюры и ставившего балеты как в студии Московский Камерный балет, так и в Большом театре («Иосиф Прекрасный», 1925, Экспериментальный театр - филиал Большого театра). К середине 20-х гг. период экспериментов во всём русском искусстве, в частности хореографическом, завершился закрытием ряда студий, кампаниями в прессе за возврат к традициям русской культуры 19 в. Это было начало формирования официального метода социалистического реализма в хореографическом театре, где на первый план вышли спектакли, в которых форма «большого балета» 19 в. сочеталась с новым содержанием («Красный мак», 1927). Официальные требования реалистичности, общедоступности искусства привели к преобладанию на сцене спектаклей, созданных в жанре так называемого драмбалета. Балеты этого типа многоактные, обычно основанные на сюжете известного литературного произведения, строились по законам драматического спектакля, содержание которого излагалось с помощью пантомимы и изобразительного танца. Наиболее известными мастерами этого жанра были Р. В. Захаров («Бахчисарайский фонтан», 1934; «Утраченные иллюзии», 1935) и Л. М. Лавровский («Кавказский пленник», 1938; «Ромео и Джульетта», 1940). К большей танцевальности в пределах драмбалета стремились В. И. Вайнонен («Пламя Парижа», 1932), В. М. Чабукиани («Лауренсия», 1939). В 1930-х гг. сформировалась новая школа исполнительства, которой были свойственны, с одной стороны, лиризм и психологическая глубина (в

творчестве Г. С. Улановой, К. М. Сергеева, М. М. Габовича), с другой, героическая манера танца, экспрессия и динамика (в творчестве М. Т. Семёновой и многих танцовщиков-мужчин, в частности Чабукиани, А. Н. Ермолаева). В числе ведущих артисток конца 20-х - начала 30-х гг. также Т. М. Вечеслова, Н. М. Дудинская, О. В. Лепешинская. Особенности «русского модерна» в области танца начала XX столетия. Отражение данного направления в творчестве М. Фокина, Ф. Лопухова, К. Голейзовского. Творческий поиск танцевальных школ, студий, мастерских 20 - 30-х г. Влияние на развитие русского академического балета. Элементы танцевальной эстрады, спорта, современной пластики в балетах «Красный мак», «Золотой век», «Футболист», «Стальной скок».

Лопухов Фёдор Васильевич (1886 – 1973). Советский артист, балетмейстер и педагог. Народный артист РСФСР (1956). Окончил Петербургское театральное училище (педагог Н. Г. Легат). В 1905-09 и в 1911-22 солист Мариинского театра, в 1909-10 - Большого театра, в 1910-11 гастролировал в США. В 1922-30, 1944-45 и в 1951-56 - художеств. руководитель труппы Театра им. Кирова, в 1931-35 организатор и руководитель балетной труппы Ленинградского Малого театра. В 1936-41 художественный руководитель Ленинградского хореографического училища. Одним из первых советских балетмейстеров начал восстанавливать и реставрировать балеты классического наследия ("Спящая красавица", «Раймонда», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Конек-Горбунок» и др.), сохраняя для будущих поколений шедевры мастеров хореографии. Использовал канонические композиции и формы классического танца для выражения сюжета, действия, характера, прибегая в то же время к обновлённой танцевальной лексике. Классический танец, который хореограф считал основным средством выразительности, обогащался главным образом за счет элементов акробатики. Создал бессюжетный программный балет-симфонию (танцсимфонию) «Величие мироздания» на музыку 4-й симфонии Бетховена (1923). Откликаясь на требования времени, зачастую создавал сюжетные балеты как синтетические спектакли, вводил пение, слово, эксцентрику, буффонаду, элементы цирка, театра кукол и др. Однако и здесь классический танец оставался ведущим.

Голейзовский Касьян Ярославич (Карлович) (1892 – 1970), советский артист и балетмейстер. Заслуженный артист БССР (1940), заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1945). Начал балетное образование в Москве (ученик Н. П. Домашева), с 1907 учился в Петербургском театральном училище у М. К. Обухова и М. М. Фокина. По окончании в 1909 был принят в Мариинский театр. В 1910 переведён в московский Большой театр. В 1918 ушёл из Большого театра и организовал школу-студию

«Детский балет». В 1919-25 руководил студией (с 1922 – «Камерный балет»). Музыкальность и богатая фантазия в области хореографических форм определили самобытность его творчества. Утверждая собственный стиль, он обращался к произведениям С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, Ф. Шопена в поисках балетных соответствий с эмоционально-пластической выразительностью музыки. В Большом театре Г. в 1925 пост. (на сцене Экспериментального театра) по своим сценариям балеты «Иосиф Прекрасный» Василенко и «Теолинда» на муз. Ф. Шуберта в инструментовке Рогаль-Левицкого. В «Иосифе Прекрасном» выдвинул тему нравственной чистоты героя, вступающего в конфликт с бездуховностью окружающего мира: впоследствии эта тема заняла видное место в творчестве советских балетмейстеров. С середины 1930-х гг. работал в театрах республик СССР. В 1960-61 создал концертные программы на муз. Скрябина и Листа, в 1962 - балет «Скрябиниана», в 1964 – «Лейли и Меджнун» Баласаняна (Большой театр). Автор многих полемических статей о балете и книги «Образы русской народной хореографии», 1964.

Тема 5. 2 Творчество В.И. Вайнонена. Творчество Р.В. Захарова. Вайнонен Василий Иванович (1901 – 1964), выдающийся мастер советской хореографии. Первый крупный мастер жанра советского реалистического спектакля. В 1919 окончил Петроградское хореографическое училище (педагог В. И. Пономарёв). В 20-е гг. начал выступать как балетмейстер, сочинив ряд концертных номеров. В 1930 поставил (совм. с В. П. Чеснаковым и Л. В. Якобсоном) балет «Золотой век» Шостаковича. Выдающееся создание Вайнонена - балет «Пламя Парижа» (1932, новая ред. - 1936; 1933). Эталонная постановка «Щелкунчика» (1934) и другие постановки («Мирандолина», «Гаяне»...). Роль актёра-постановщика , пластические находки в сфере народно-спектакльного танца.

Творчество Р.В. Захарова. Захаров Ростислав Владимирович (1907 – 1984), балетмейстер, режиссёр и педагог, доктор искусствоведения (1970). Окончил ЛХУ (педагог В. И. Пономарёв, 1926), режиссёрское отделение Ленинградского театрального техникума (1932, педагог С. Э. Радлов), Ленинградский театральный институт (1948, экстерном). В 1926-29 солист балета Киевского театра. В 1934-36 балетмейстер Театра им. Кирова. В 1936-56 балетмейстер и оперный режиссёр Большого театра (в 1936-39 руководил балетной труппой). Выдающаяся работа постановка балета «Бахчисарайский фонтан», положившего начало советской хореографической «пушкиниане» (1934, Театр им. Кирова), утвердившего новый метод работы над балетным спектаклем. Он включал в себя углублённую разработку экспозиции балета, в которой раскрывались идеино-художественные задачи произведения, «застольную» работу, а затем самостоятельную

работу актёров над образами (на основе системы Станиславского), а также хореографическую режиссуру, способствующую созданию танцев действенных, осмысленных, в которых рождается реалистический художественный образ. Укрепление жанра хореодрамы в последующих постановках: «Утраченные иллюзии», «Кавказский пленник», «Тарас Бульба», «Золушка», «Медный всадник». В С 1946 возглавлял кафедру хореографии в ГИТИСе (с 1951 проф.). Общественный деятель, автор книг, воспитатель плеяды специалистов в России и за рубежом. Поставил ряд опер, сочетая в них постановочно-режиссёрскую работу с балетмейстерской: «Руслан и Людмила» Глинки, «Кармен», «Вильгельм Телль» Россини. Ставил танцы в операх «Иван Сусанин», «Война и мир», «Аида». С 1927 З. ведёт педагогическую работу. Утверждение реалистических принципов в балете, обращение к идеально-значительным сюжетам, усиление роли драматургии и режиссуры в балетном спектакле. Книги Р.В. Захарова («Искусство балетмейстера», «Беседы о танце», «Работа балетмейстера с исполнителями», «Записки балетмейстера», «Слово о танце»).

Тема 5. 3 Творчество Л. М. Лавровского. Лавровский (Иванов) Леонид Михайлович (1905 – 1967), советский артист, балетмейстер и педагог. Окончил ЛХУ (педагог В. И. Пономарёв). В 1922-35 в Ленинградском театре оперы и балета (позднее Театр им. Кирова). В 1935-38 - художественный руководитель балетной труппы Ленинградского Малого театра, в 1938-44 - Театра им. Кирова, в 1942-43 - Театра им. Спендиарова (Ереван). В 1944-64 (с небольшими перерывами) главный балетмейстер Большого театра. С его деятельностью связаны значительные завоевания советской хореографии. Его творчество отмечено стремлением к содержательности балета, широте его тематики, обогащению и обновлению форм хореографического спектакля. Его искусство способствовало становлению реализма, утверждению международного признания советского балета. Приверженность к классическому танцу и драматическим пантомимным эпизодам, стремление на основе синтеза этих двух начал раскрывать образные характеристики героев. Наиболее полно особенности эти качества проявились в его лучшей работе - балете «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1940, Театр им. Кирова; 1946, Большой театр, Гос. премия СССР, 1947; 1963, Будапешт). Этот спектакль вошёл в историю сов. балетного театра как одно из самых ярких воплощений шекспировской темы. Глубокий психологизм в раскрытии образов, высокохудожественное решение идей трагедии Шекспира. Смелые сочетания различных форм танца, образность танцевальной мизансцены, мимики и жеста, чередование драматически - напряжённых массовых народных сцен и действенных лирических дуэтов в воплощении драматической судьбы шекспировских героев,

сложных жизненных конфликтов и ситуаций.

Тема 5. 4 Творчество В. М. Чабукиани. Чабукиани Вахтанг Михайлович (1910 – 1992), советский артист и балетмейстер, педагог. С 1924, по окончании балетной студии М. И. Перини в Тбилиси, в Театре им. Палиашвили. В 1926-29 совершенствовался в ЛХУ (педагоги В. А. Семёнов, В. И. Пономарёв, А. В. Ширяев); дебютировал в Театре им. Кирова в концертном номере "Танец огня" на муз. Рубинштейна. В 1929-41 в труппе этого театра. Реформа техники мужского танца, мужественность, темперамент. Постановщик и исполнитель собственных балетов «Сердце гор», «Лауренсия». – синтез приёмов хореодрамы с насыщенной танцевальностью. Переезд в Тбилиси, подъём грузинского балета и школы танца, создание спектаклей («Демон», «Отелло», «Горда», «Синатле», «Гамлет»).

Тема 5. 5 Советский балетный театр 40 - 50-х гг., 60 - 70-х гг.

Исполнительское искусство 1930-х – 1950-х гг. Поиски новых путей в хореографическом искусстве, были очень активны в 1920-е годы, но к началу 1930-х годов были полностью прекращены. Артисты балета, независимо от их способностей и индивидуальности, личных пристрастий, могли реализовывать свой талант только в двух направлениях. Первая возможность — танцевать в балетах классического наследия, оттачивая, совершенствуя технику, приумножая виртуозность танца. Огромную роль здесь сыграла педагогическая деятельность А. Я. Вагановой, выпустившей в указанный период много высококлассных танцовщиц. Вторая возможность — участвовать в современных постановках, то есть в спектаклях драмбалетного жанра. Требования времени, жесткие рамки соцреализма затормозили расширение выразительных средств хореографии, но способствовали усовершенствованию актерского мастерства в границах дозволенного репертуара. В результате на советской сцене появилась плеяда выдающихся балетных артистов. Общие тенденции и индивидуальные черты исполнительской манеры. — М. Семенова, Г. Уланова, Ф. Балабина, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, А. Шелест, О. Лепешинская, К. Сергеев, А. Ермолаев, А. Месссерер, М. Габович. **Балетный театр в годы Великой Отечественной войны.** Работа Большого театра в военный период в Москве и Куйбышеве. — Московское хореографическое училище в годы войны. ГАТОБ им. С. М. Кирова в эвакуации. Ленинградский балет в блокаду. Ленинградское хореографическое училище в эвакуации. — Резвакуация ГАБТа и ГАТОБа. С первых дней Великой Отечественной войны артисты Большого театра включились и работу в концертных бригадах, выступавших перед воинами, дежурили в здании театра; более двухсот человек добровольно ушли в ополчение для защиты города. В конце 1940-х - начале 1950-х гг. кризис официально поддерживаемого драмбалета.

Балетмейстеры, приверженные этому направлению, предпринимали тщетные попытки сохранить его, усиливая зрелищность спектаклей с помощью сценических эффектов (например, сцены наводнения в «Медном всаднике» Захарова, 1949). Тем не менее исполнительское мастерство, его традиции сохранялись. В эти годы на сцену вышли М. М. Плисецкая, Р. С. Стручкова, В. Т. Бовт, Н. Б. Фадеев. Перелом наступил в конце 1950-х гг., когда выдвинулось новое поколение хореографов. **Реформа балетного театра 1960-х гг. Кризис балетного искусства, его причины, пути выхода.** «Оттепель» и обменные гастроли. «Взрыв» произошел после смерти И. В. Сталина в 1953 году, когда рухнул железный занавес. Обменные зарубежные гастроли открыли иной мир балета. Оказалось, что многие идеи, запрещенные, забытые в СССР, за границей успешно развивались. Советские артисты, попадая в другие страны, с энтузиазмом впитывали иную культуру, знакомились с достижениями коллег, с неизвестным ранее изобразительным искусством, новинками литературы и кино. На отечественной сцене были показаны спектакли крупнейших зарубежных театров. Событием стали приезд балета Парижской оперы (1958), Джорджа Баланчина и его труппы New York City Ballet (1962, 1972).

Творчество Л. Якобсона. Лидеры реформы Ю. Григорович и И. Бельский. Первыми на путь новаторства вступили ленинградские хореографы Ю. Н. Григорович («Каменный цветок», 1957; «Легенда о любви», 1961; позднее «Спартак», 1968) и И. Д. Бельский («Берег надежды», 1959; «Ленинградская симфония», 1961), строившие спектакль на основе музыкально-танцевальной драматургии, раскрывавшие его содержание в танце. Близки к этому поколению хореографов Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв, О. М. Виноградов. В те же годы вернулись к творчеству и создали ряд новых постановок Ф. В. Лопухов и К. Я. Голейзовский; возродились забытые ранее жанры - одноактного балета, балета-плаката, сатирического балета, балетной симфонии, хореографической миниатюры, расширилась тематика балетного спектакля, обогатилась лексика. В этом процессе обновления значительная роль принадлежала Л. В. Якобсону. Хореограф неустанно искал новые средства художественной выразительности, использовал в балете образность других искусств. С 1970-х гг. в русском хореографическом искусстве наметился новый для нашей страны процесс - возникновение балетных трупп, независимых от оперно-балетных театров (коллективы, возглавляемые Якобсоном, Касаткиной и Василёвым, Б. Я. Эйфманом). Балетный театр 1960x – 1970x гг. Балетмейстеры «новой волны». Традиция и новаторство на балетной сцене. — Творчество Н. Боярчикова, О. Виноградова, Г. Алексидзе, Н. Касаткиной} и В. Василёва. **Исполнительское искусство 1950-х – 70-х гг. Балерины. Сохранение**

классической традиции и новые возможности балетной техники. Исполнительские индивидуальности. И. Зубковская, О. Моисеева, Н. Кургапкина, М. Плисецкая, Р. Стручкова, А. Осипенко, И. Колпакова, Г. Комлева, Е. Максимова, Н. Макарова, Н. Бессмертнова.

Тема 5. 6 Творческий поиск и новаторство Л. В. Якобсона.

Якобсон Леонид Вениаминович (1904 – 1975), выдающийся артист и балетмейстер. По окончании ЛХУ (педагог В. И. Пономарёв), в 1926-33 артист, в 1942-50 и 1956-75 - балетмейстер Театра им. Кирова. В 1933-42 артист и балетмейстер Большого театра. Исполнял классические и гротесковые партии. Балетмейстерскую деятельность начал ещё в ученические годы (ставил концертные номера). Продолжатель и последователь М. М. Фокина, всегда шёл «против течения». В молодости он отрицал классический танец, в зрелости стал инициатором возвращения в балетный театр танцевальной пластики, раздвинув её выразительные возможности и применяя в разных жанрах. Утверждал драматический балет, используя при этом специфически хореографические способы решения сюжета. Всегда искал новые выразительные средства и формы, переносил в балет образы и приёмы смежных искусств. Сквозной темой его творчества стало осмеяние и осуждение разных форм зла и социальных пороков. Ведущая форма балетмейстерского творчества - хореографическая миниатюра. Лучшие из уже созданных и новые миниатюры были объединены в спектакль «Хореографические миниатюры» (1959, Театр им. Кирова).

Тема 5. 7 Творчество И. Д. Бельского. Творчество О. М. Виноградова. Бельский Игорь Дмитриевич (1925 - 1999), артист, балетмейстер. В 1943 г. окончил ЛХУ (ученик А. И. Бочарова и А. В. Лопухова), в 1957 - актёрский факультет ГИТИСа. В 1943-63 в труппе Театра им. Кирова. Ведущий характерный танцовщик, исполнял также гротесковые и пантомимные партии. Среди лучших созданий Бельского - танцовщика – Шурале, («Шурале») и Нурали («Бахчисарайский фонтан»), в которых наиболее органично соединились присущие артисту острота пластического рисунка и сценический темперамент. В 1962-73 - гл. балетмейстер Ленинградского Малого театра, в 1973-77 - Театра им. Кирова. Художник современной темы, стремится к обогащению хореографического языка. Постановка балета «Берег надежды» Петрова (1959). Одно из лучших произведений на современную тему в балете. Развивая традиции Ф. В. Лопухова, создал «хореографические симфонии», в т. ч. «Ленинградскую симфонию» (на муз. 1-й части 7-й симфонии Шостаковича, 1961, Театр им. Кирова; 1962, Новосибирский театр). Среди постановок – «Конёк-Горбунок», «Одиннадцатая симфония» на муз. Шостаковича, «Овод» Чернова (1967), «Щелкунчик», «Икар». В 1946-66 преподавал в ЛХУ. С 1966

педагог балетмейстерского отделения Ленинградской консерватории.

Творчество Виноградова О.М. Виноградов Олег Михайлович (р. 1937), балетмейстер, художник. С 1958, по окончании ЛХУ (педагог А. И. Пушкин), в труппе Новосибирского театра; выступал в характерных партиях. С 1963 ассистент балетмейстера Новосибирского театра. В 1973-77 гл. балетмейстер Ленинградского Малого театра. В 1967-72 балетмейстер, с 1977 гл. балетмейстер Театра им. Кирова. Первая постановка, принесшая известность – «Золушка». Затем постановки: «Ромео и Джульетта», «Асель» Власова, «Горянка» Кажлаева, «Александр Невский» на муз. Прокофьева, «Двое» Меликова, «Зачарованный принц» Бриттена, «Гусарская баллада» Хренникова, «Фея Рондских гор» на муз. Грига, «Лиза и Колен, или Тщетная предосторожность» Герольда, «Коппелия». Постановщик и художник балетов «Ярославна» Тищенко (1974; В. - автор сценария, режиссёр Ю. П. Любимов), «Ромео и Джульетта» (1976). Создал эскизы костюмов к балету «Сильфида» Лёвенштедля. Один из ведущих современных балетмейстеров. Его творчество охватывает многообразные жанры: от высокой трагедии и психологической драмы до классической комедии. Хореограф-экспериментатор, пропагандист современной тематики, он в то же время бережно хранит традиции русской танцевальной культуры, обогащая лексику классической хореографии элементами фольклора и свободной пластики. Спектакли Виноградова представляют собой синтез щедрой хореографической фантазии, режиссуры и сценографии.

Тема 5. 8 Творчество Ю. Н. Григоровича. Григорович Юрий Николаевич (р. 1927), выдающийся балетмейстер. В 1946 окончил ЛХУ в 1946 г. (педагоги Б. В. Шавров и А. А. Писарев). В 1946-64 солист Театра им. Кирова. Исполнял гротесковые партии. В 1962-64 балетмейстер Театра им. Кирова. С 1964 главный балетмейстер Большого театра. Выдающимся событием современного балетного искусства стали поставленные в Театре им. Кирова спектакли «Каменный цветок» (по сказу П. Бажова, 1957) и «Легенда о любви» (по пьесе Н. Хикмета, 1961), позднее перенесённые на сцену Большого театра (1959, 1965). Обобщив завоевания отечественного балетного театра, эти спектакли подняли его на новый уровень. Они содержат глубокую идеально-образную трактовку литературных первоисточников, положенных в основу сценариев, отличаются последовательной и цельной драматургией, психологической разработкой характеров героев. Но, в отличие от односторонне драматизированных балетов-пьес предшествующего периода, этим спектаклям свойственны развитая танцевальность, возрождение сложных форм хореографического симфонизма, более тесное слияние хореографии с музыкой, воплощение в танце её внутренней структуры. Основой хореографического решения является классический танец, обогащённый элементами

других танцевальных систем (в т. ч. народного танца). Пантомима как самостоятельное явление отсутствует, её элементы органически включены в танец, имеющий от начала до конца действенный характер. Высокого развития достигают сложные формы симфонического танца (ярмарка в «Каменном цветке»

, шествие и видение Мехменэ Бану в «Легенде о любви» и др.), широко используется кордебалет в его эмоциональном значении, как лирический «аккомпанемент» танцу солистов. Дальнейшее развитие творчество Г. получило в постановке балета «Спартак». Отойдя от первоначального описательно-повествовательного сценария Н. Д. Волкова, Г. построил спектакль по собственному сценарию на основе крупных хореографических сцен, выражающих узловые, этапные моменты действия, чередующихся с танцевальными монологами главных действующих лиц. Создание новой музыкальной редакции этого балета совместно с А. И. Хачатуровым. Основа хореографического решения - действенный классический танец, поднятый до уровня развитого симфонизма. В спектакле «Иван Грозный» на муз. Прокофьева в транскрипции М. И. Чулаки (1975, Большой т-р; 1976, парижская Опера) на основе тех же художественных принципов раскрываются страницы рус. истории, создаётся психологически сложный образ выдающейся личности, проносящей большую идею через множество трудностей и испытаний. Балет «Ангара» Эшпая (по пьесе «Иркутская история» Арбузова, 1976, Большой театр) - спектакль о современной молодёжи, поднимающий нравственные проблемы, раскрывающий становление личности, отношения индивида и коллектива. Классический танец обогащён элементами народного, бытового, свободной пластики и пантомими, физкультурно-спортивных движений, сплавленными в единое хореографическое целое. Большое место в творчестве Григоровича - постановки классических балетов. Балеты П.И. Чайковского как философско-хореографические поэмы. Постановка балета «Ромео и Джульетта». В отличие от предшествующей постановки Большого театра подчёркнуто не историко-бытовое, а философско-психологическое содержание. Широко применены многообразные формы действенного симфонического танца. Более развёрнуты танцевальные образы всех главных героев. Все спектакли поставлены Григоровичем по его собств. сценариям. Хореографическая драматургия опирается на музыку, давая её зримое воплощение в пластических образах. Новаторство и, вместе с тем глубокое претворение классического наследия. Все спектакли Григоровича Ю. оформлены художником С. Б. Вирсаладзе, создавшим декорации и костюмы, органично слитые с хореографией. С 1973 Ю. Н. Григорович - профессор балетмейстерского отделения Ленинградской консерватории.

Тема 5. 9. Исполнительское искусство 1950-70-х годов. На балетные сцены России вышло новое поколение исполнителей, в первые годы своего творчества ставшее союзником хореографов новой волны: М. Н. Барышников, Н. И. Бессмертнова, В. В. Васильев, И. А. Колпакова, М. Л. Лавровский, М.-Р. Э. Лиепа, Н. Р. Макарова, Е. С. Максимова, Р. Х. Нуриев, А. Е. Осипенко, А. И. Сизова, Ю.В. Соловьев, Н. И. Сорокина, Н. В. Тимофеева. После интенсивного подъёма балетного искусства в 1960 - начале 1970-х гг. наступило замедление в его развитии, когда на основных сценах создавалось мало нового, значительного, многие постановки были эпигонскими. Тем не менее экспериментальная работа не останавливалась и в эти годы, когда создавали спектакли М. М. Плисецкая, В. В. Васильев, Н. Н. Боярчиков, Г. Д. Алексидзе, Д. А. Брянцев.

Раздел 6. Современный этап развития отечественной хореографии.

Тема 6. 1. Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене.

Тема 6. 2. Исполнительское искусство 1980-2000-х годов.

В конце 1980-х - начале 1990-х гг. - увеличение числа балетных трупп, независимых от оперно-балетных театров. Появление среди них студий свободного танца, танца модерн или использующих новую лексику, сочинённую руководителями коллективов. При этом сохранялось значение академического балета и школы классического танца как ведущих. Начиналось приобщение к другим формам хореографии, получившим широкое развитие во всём мире. В конце 80-х - начале 90-х гг. значительно увеличилось число гастролей за рубежом как балетных трупп крупнейших оперно-балетных театров, так и небольших коллективов, специально созданных с коммерческими целями. Начиная с 1970-х гг. русские артисты, ощущая свою невостребованность в устаревшем и бедном репертуаре театров, стали всё чаще работать за границей. Первым вынужден был остаться за рубежом Нуриев, за ним последовали Макарова, Барышников; позднее, когда подобная практика легализовалась, за границей стали работать, подчас ставя спектакли и даже возглавляя балетные труппы в США и Европе, Григорович, Виноградов, а также Плисецкая, Васильев и др. В составе многих зарубежных коллективов работали русские танцовщики младшего поколения. Задача сохранения и развития традиций русского балета решается подготовкой высокопрофессиональных кадров, которые пестуются в высших и средних учебных заведениях Российской Федерации. Лидерами являются Академия русского балета им. А. Я. Вагановой (АРБ) и Московская государственная академия хореографии (МГАХ). **Исполнительское искусство 1980-2000-х гг.** Расширение горизонтов: выход на международную балетную сцену, сотрудничество с западными хореографами, работа в зарубежных труппах. Поиски новых возможностей на академической сцене. Г. Мезенцева,

Т. Терехова, Л. Семеняка, А. Асылмуратова, Н. Ананиашвили, Ж. Аюрова, Ю. Махалина, И. Ниорадзе, У. Лопаткина, Д. Вишнёва, С. Захарова, К. Заклинский, Ю. Петухов, Ф. Рузиматов, И. Зеленский, С. Филин, И. Цискаридзе.

Тема 6. 3 Современное и современность на балетной сцене. Поиски и эксперименты обновления академического танца под влиянием открытий джаз-танца, танца модерн и свободной пластики. Особенности хореографического языка в произведениях Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, В. Васильева, Г. Таранды, Б. Эйфмана, Е. Панфилова, В. Лебедева, А. Ратманского и др. Русский модерн конца XX века. Творческая деятельность центров современной хореографии и творческих коллективов по развитию modern jazz-dance. Театр современного танца Н. Фикель, «Кинетический театр» А. Пепеляева, «Класс экспрессивной пластики» Г. Абрамова, «Провинциальные танцы» Т. Багановой, «Театр камерного танца» О. Бавдилович, «Театр современного танца» О. Пона, «Эксцентрик-балет» С. Смирнова и др. Деятельность ADF в России. Роль в развитии и популяризации современных танцевальных направлений, подготовке хореографов и исполнителей фестивалей, конкурсов, семинаров, совместных международных программ. Тенденции развития современной отечественной хореографии.

Тема 6. 4 Современные авторские коллективы. Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства.

Раздел 7. Современные течения в зарубежном хореографическом искусстве.

Тема 7. 1 Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии
Истоки джаза в музыке и танцевальном фольклоре. Европейские колонии на территории Северной Америки (1607 - 1775 гг.). Традиционное народное искусство Африки и его влияние на музыкально-танцевальную культуру США в XVII - XVIII вв. Искусство американских негров – характерный и органичный элемент культуры США. Гибридная природа джаза, влияние на формирование его стилистики народной (ирландской, шотландской, английской) танцевальной культуры и бальной европейской XVIII - XIX вв. (менуэт, кадриль, гавот). Типичные особенности африканского танца. Рождение сценической формы джаз-танца. Жозефина Беккер, Катарина Данхэм, Перль Праймес, Дональд Мак-Кейла, Метт Меттокс, Луиджи (Евгений Луи). Новые формы сценических представлений: ревю, обозрения, мюзиклы, шоу. Влияние джаз-танца на танцевальную культуру начала XX столетия. Популярность и широкое распространение танцев «Чарльстон», «Блэк Боттон», «Тустэп», «Биг Аппл», «Шимми», «Конго» и других. Мировое распространение джаз-танца. Уолтер Нике, Аллан Бернард, Франк Вагнер. Гус Джордано – автор первого учебника по джаз-танцу. Джером Роббинс, Алвин Эйли, Альберто Алонсо – хореографы, синтезировавшие в балетах технику джаз-танца с

этническим, народным и классическим танцем. Влияние джаза на современный академический балет, танец модерн и клубный танец. Тенденции развития джаз-танца. Ведущие центры, школы и труппы джазового танца. Стилевое многообразие джазовой музыки и танца. Эволюция джазовой музыки и ее влияние на лексику, технику и рождение новых направлений джаз-танца. Популярные стили джазовой музыки. Современные стили джаз-танца: Blues, Lirical, Bradway (Theatrical), Hot, Cool (Kul), Afro-jazz, Latin, Calypso, Modern jazz. Характерные особенности этих стилей, ведущие хореографы и исполнители. Комбинирование форм и синтез различных школ в современном джаз танце: степ-джаз, джаз-балет, джаз-кабаре, джаз-музыкальный театр, джаз-шоу и другие. Современные центры по изучению и пропаганде джаз-танца. Конкурсы, фестивали, чемпионаты в популяризации современного джаз-танца.

Тема 7. 2 Возникновение и развитие танца модерн Зарождение в конце XIX - начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танца модерн. Истоки направления в идеях теоретика и педагога Ф. Дельсарта, в системе Э. Жака-Далькроза и искусстве А. Дункан. Танец модерн как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. Основополагающие принципы данного направления: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. Общее с джаз танцем и различие между системами. Айседора Дункан – основоположница нового направления. Основные направления в танце модерн. Стилистические особенности американской школы и ее мастера: Руфи Сен-Денис, Тен Шоун, Марта Грэхэм, Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман, Х. Тамирис. Особенности развития танца модерн в Европе: Мари Вигман, Рудольф фон Лабан, Курт Йосс и др. Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, фольклорного и классического танца. Новое явление в танцевальной практике и педагогике – модерн джаз-танец. Современные тенденции развития модерн джаз-танца и его разнообразных направлений. Авангардистский танец, «contempogary», «new dance» – Мерс Каннингем, Триша Браун, Марк Моррис, Майкл Кларк, Розмари Бучер, Пина Бауш.

Тема 7. 3 Джордж Баланчин - хореограф, определивший магистральный путь развили балета в XX веке. Баланчин (Balanchine) Джордж (Георгий Мелитонович Баланчидзе (1904 – 1983) американский балетмейстер. В 1914-21 учился в Петроградском театральном училище (педагоги П. А. Гердт, С. К. Андрианов), в 1920-1923 - в Петроградской консерватории. В 1921-24 артист Академического театра оперы и балета. В 1922-24 принимал участие в вечерах «Молодого балета», ставил концертные номера, танцы в опере «Золотой петушок» Римского-Корсакова, в драматическом спектакле «Эуген несчастный» Толлера (оба - 1923), и др. В 1924 гастролировал в Германии. В 1925-29 балетмейстер труппы С. П. Дягилева (пост. "Песнь соловья"

Стравинского и «Барабау» Риети, оба - 1925; «Кошка» Соре, 1927, «Аполлон Мусагет», 1928; «Бал» Риети и «Блудный сын», оба - 1929). В 1932-33 балетмейстер труппы «Баллэрюс де Монте-Карло» (пост. «Мещанин во дворянстве» на муз. Р. Штрауса, «Конкуренция» Орика, «Котильон» Шабрие и др.). В 1933 организовал труппу «Балле 1933» (пост. «Семь смертных грехов мещанина» Вейля, «Моцартиану» на муз. 4-й сюиты Чайковского). С 1933 начал работать в США, где организовал Школу американского балета (1934) и на её базе в 1935 - труппу «Американ балле» (в дальнейшем несколько раз меняла название, с 1948 – «Нью-Йорк сити балле»). Многие балеты (ок. 150) поставлены им для этой труппы. В европейских труппах (до 1934) ставил драматические комедийные, фарсовые балеты, основанные, как правило, на несложном сюжете, где действие раскрывалось средствами танца и пантомимы; стиль спектакля во многом определялся декоративным оформлением, которому хореограф подчинял замысел. В балете «Аполлон Мусагет» ввёл как основное выразительное средство, раскрывающее музыку Стравинского, обновлённый и обогащённый классический танец. В 1925-72 гг. Баланчин поставил 27 балетов И.Ф. Стравинского. После 1934 это направление в творчестве Баланчина получило наибольшее развитие. Балеты обычно создаются им на музыку, не предназначенную для танца (сюиты, концерты, симфонии и др.), в них сюжет часто отсутствует. Обновил и расширил возможности классической танцевальной лексики. Он – создатель «симфонического», бессюжетного балета, явившимся новым направлением в балете XX века (симфонизм, бессюжетность, лаконизм костюма-трико и декорационного оформления, опора на чистый танец, преобладание виртуозной классической пальцевой техники). В основе работ Баланчина - выразительность танцевального образа, рожденного образом музыкальным.

Тема 7. 4 Западноевропейский балетный театр второй половины XX века.
Особенности развития танца модерн во второй пол. XX в. Синтез с другими танцевальными системами – джаз-танцем, этническим и фольклорным танцами, с элементами спорта, гимнастики, акробатики, цирка и бытовой пластики. Техника М. Грэхем, Р. фон Лабана, М. Вигман. Танец выражения (экспрессивный танец). Авангардный танец: техника М. Каннингема, А. Николайс, Э. Хоккинса, Дж. Батлера, П. Тейлора, М. Бежара. Философия танца. Методика подготовки исполнителей. Особенность стиля contemporary dance, его специфические черты. Ведущие школы, хореографы, исполнители: Триша Браун, Марк Morris, Пина Бауш. Танец пост-модерн. Творческие центры и авторские коллективы России, популяризирующие современные направления танца. Специфические черты школы Б. Эйфмана, Е. Панфилова, А. Сигаловой, Н. Огрызкова и др.

Тема 7. 5 Современный этап развития Американского балетного театра. «Танец модерн» (1910-1950). «Американ Балле Тиэтр» в 1930-1950-х гг. «Русский балет Монте-Карло» (1939-1962). Джордж Баланчин в США. Искусство хореографии США во второй половине XX века. Танец на эстраде, в мюзикле.

Тема 7. 6 Тенденции развития современного мирового балетного театра. Современный танец на эстраде, в цирке, кино, шоу программах. Истоки танцевальной эстрады. Специфические черты эстрадного танца и основные средства его выразительности. Виды и жанры хореографических произведений на эстраде. Эстрадный хореографический номер как миниатюрный самостоятельный спектакль. Этапы развития современной танцевальной эстрады. Взаимосвязь и взаимовлияние балета и эстрады. Современные формы, стили и выразительные средства танцевальной эстрады. Основные направления балетмейстерского и исполнительского творчества в контексте развития сценического танца в XX веке. Использование возможностей современной техники в оформлении спектаклей. Новые средства пластической выразительности. Жизнь классики во времени. Проблема сохранения классического наследия. Фиксация хореографии. Новые требования к образовательному процессу.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Помимо семинаров, в процессе обучения используются такие виды деятельности, как метод проблемного изложения, составление презентаций студентами, информационные и компьютерные технологии; индивидуальные и групповые; диалоговые; обсуждение и решение конкретных профессиональных задач балетмейстера – репетитора.

Помимо аудиторных занятий, учитывая специфику дисциплины и творческий характер будущей профессии студентов, в процессе обучения используются такие виды деятельности, как посещение концертов, спектаклей, проведение экскурсий, творческих встреч с выдающимися деятелями искусства и культуры, ставятся профессиональные эксперименты (выступление студентов со своими балетмейстерскими работами на хореографических конкурсах под руководством преподавателя).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

3 семестр

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов в 3 семестре предусматривает: изучение теоретического материала, рекомендуемой литературы для подготовки к практическим занятиям, работу над рефератом, подготовку к экзамену.

Вопросы и задания к разделам и темам для самостоятельной подготовки:

Введение. Цели и задачи дисциплины «История хореографического искусства».

1. Назвать специфические особенности хореографического искусства.
2. Дать определение понятиям «хореография», «танец», «ритм».
3. Научные теории происхождения танца.
4. Каковы историко-социальные аспекты возникновения танца.
5. В чём заключается связь искусства хореографии с развитием мировой культуры.
6. Назвать основные этапы эволюции русского и зарубежного хореографического искусства от зарождения до современности.
7. Назвать современные направления в хореографическом искусстве.

Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства.

Тема I. 1 Возникновение хореографического искусства.

1. Какова была роль танца в жизнедеятельности первобытного человека?
2. Привести примеры изображений танца в изобразительном искусстве первобытного общества.

3. Охарактеризуйте ранние формы танца, их лексическую и тематическую основы.
4. Каким образом изучение традиционной культуры способствует пониманию зарождения и эволюции искусства хореографии?

Тема 1. 2 Танцевальная культура Древнего Востока (Древний Египет, Междуречье, Индия).

1. Какие функции выполнял танец в жизни древнейших цивилизаций?
2. Дайте характеристику танцевальной культуры Древнего Египта.
3. Какое влияние оказал древнеегипетский танец на развитие современного хореографического искусства?
5. Кто такие «альмеи»?
6. Охарактеризуйте специфические черты танцевальной культуры древней Индии.
7. Кто такие «баядерки»?
8. Привести пример упоминания о танце в «Библии».

Тема 1.3 Танцевальная культура Древней Греции и Рима.

1. Какое место занимал танец в быту и общественной жизни Древней Греции?
2. Классификация древнегреческих танцев.
3. Что явилось основой для возникновения Древнегреческого театра?
4. Какие виды плясок существовали в античном театре?
5. Истоки балета в античности (сходство в пластике, мифологические сюжеты в балете).
6. Привести примеры изображений танца в изобразительном искусстве античности.
7. Особенности жанра «пиррихи».

Тема 1.4 Искусство хореографии в средневековой Европе.

1. Народные танцы, жанры и специфика.
2. Значение творчества средневековых актёров-профессионалов (ジョンглеров, гистрионов, шпильманов) в развитии хореографического искусства эпох средневековья.
3. Церковные формы театрального действия (религиозные мистерии).
4. Бассдансы, парные танцы - их сословный характер.
5. Охарактеризовать феодальные празднества и место танца в них.
6. То же - о маскарадах.
7. Что такое «мореска»?
8. Что в художественной культуре средних веков способствовало постепенному появлению пластического спектакля?

**Тема 1. 5 Хореографическое искусство стран Западной Европы в эпоху Возрождения.
Рождение балета.**

1. Почему Италию эпохи Возрождения считают «колыбелью балета»?
2. Старинные средневековые танцы, их трансформация в балетном спектакле.
3. В чём художественные особенности «Балета об Орфее» (1489) в постановке Бергонтио Ботта?
4. Назвать первые трактаты о танце и их авторов.
5. Роль комедии дель арте в развитии мирового балета.
6. Жанровые особенности «пасторали» и их место в будущем балетном искусстве.

Тема 1. 6 Хореографическое искусство Англии эпохи Шекспира.

1. В чём специфика английского «театра масок»?
2. Творчество хореографа Бена Джонсона и «Антимаски» в его постановке.
3. Привести примеры, характеризующие значение танца в пьесах У. Шекспира.
4. Назовите примеры воплощения шекспировских образов в балетном мировом искусстве (в том числе, в отечественном).

Тема 1.7 Развитие балетного искусства во Франции в XVI веке.

1. Танец как составная часть действия в первом драматическом балете («Комедийный балет королевы» на сюжет «Цирцея и нимфы» при дворе Екатерины Медичи (1581 г.), хореограф Бальтазарини).
2. Назвать труды о танце, в которых авторы стремились зафиксировать танец
3. Охарактеризовать жанр «конного балета».

Вопросы и задание к самостоятельной работе студентов.

Составление конспекта источников:

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 192 с. — Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 — Загл. с экрана.
2. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 344 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1959 — Загл. с экрана.

Вопросы к конспекту:

1. Хореография древнейших культур. Общая характеристика.
2. Хореография в Древнем Китае.
3. Хореография в Древнем Египте.
4. Хореография в Древней Индии.
5. Хореография в Древнем Израиле. Исторические моменты плясок (по Библии).
6. Хореография в Ассирио-Вавилонии.
7. Античная хореография. Греция.
8. Античная хореография. Рим.
9. Принципы античной хореографии в танце XX века (творчество Айседоры Дункан).
10. Танец в зрелищах средних веков.

11. Итальянский ренессанс.
12. Балетные интермеди.
13. Рождение балета (балет во Франции, в Англии).

Примерный перечень тем для рефератов:

1. Истоки европейского классического балета (античность, народный танец, пути профессионализации).
2. Формирование самостоятельного балетного жанра (от эпохи Возрождения до XVIII века). Структура спектакля, реформа костюма и танцевальной лексики.
3. Дайте общую характеристику эпохи классицизма.
4. Влияние эстетики классицизма на искусство балета.
5. Выдающиеся балетные исполнители Франции начала XVIII века (Франсуаза Прево, Жан Баллон, Мишель Блонди). Усложнение техники танца.
6. Эпоха Новерра – Гильфердинга – Анджиолини, формирование жанра старинной хореодрамы.
7. Дело, жизнь и творчество Ж.Ж. Новерра.
8. Новерр Ж.Ж., вехи биографии, общая характеристика творчества.
9. Выдающиеся мастера французского балета XVIII века (Луи Дюпре, Гаэтан Вестрис, Максимилиан Гардель).
10. Французские энциклопедисты о балете. Работа Луи де Каюзака «Исторический трактат о танце» (1754).
11. Балет в Италии на рубеже XVIII - XIX веков.
12. Старинный балетный костюм и его эволюция в XVII-XVIII веках.
13. Первые легендарные балерины (Камарго, Салле).
14. Балет в эпоху Великой Французской буржуазной революции (тематика, костюм).

15. Актёрское творчество Дэвида Гаррика и его влияние на развитие балета в XVIII веке (в частности, на Ж.Ж. Новерра).

16. Шекспировские образы в отечественном балете.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Что включает в себя понятие «хореография» как вид искусства?

2. Какие теории происхождения танца существуют в современной науке?

3. Охарактеризуйте ранние формы танца, их лексическую и тематическую основы.

4. Какие функции выполнял танец в жизни древнейших цивилизаций?

5. Дайте характеристику танцевальной культуры Древнего Египта.

6. Дайте характеристику танцевальной культуры древней Индии.

7. Классификация древнегреческих танцев.

8. Что явилось основой для возникновения Древнегреческого театра?

9. Какие виды плясок существовали в античном театре?

10. Истоки балета в античности (сходство в пластике, мифологические сюжеты в балете).

11. Античная хореография. Рим.

12. Искусство хореографии в средневековой Европе.

13. Хореографическое искусство стран Западной Европы в эпоху Возрождения. Рождение балета.

14. Хореографическое искусство Англии эпохи Шекспира

15. Развитие балетного искусства во Франции в XVI веке.

16. Ведущие западноевропейские теоретики танца XV - XVI веков.

4 семестр

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов в 4 семестре предусматривает: изучение теоретического материала, рекомендуемой литературы для подготовки к практическим занятиям, подготовку к зачёту с оценкой.

Вопросы и задания к разделам и темам:

Раздел 2. Западноевропейский балетный театр в XVII - XVIII веках. Формирование ведущих школ классического танца.

Тема 2. 1. Балетный театр Франции и Англии XVII века.

1. Этапы становления французского балета в XVII веке.

2. Роль балетных представлений в придворной жизни Франции.

3. Значение танца при дворе Людовика XIV.

4. Жанр оперы-балета.

5. Деятельность Пьера Башана – первого главы Академии танца. Канонизация балетной лексики

3. Развитие балета во Франции в XVII веке (основание Академии танца).

4. Триумвират создателей французского балета: Башан, Люлли, Мольер.

5. Открытие постоянного оперно-балетного театра – королевской академии музыки (1671).

6. Ж.-Б. Мольер. Его роль в развитии французского и мирового балета.

Тема 2. 2 Западноевропейский балетный театр эпохи Просвещения.

1. В чём особенности культуры Просвещения? Назвать хронологические рамки эпохи Просвещения.

2. Развитие балета в Австрии. Творчество Франца Гильфердинга.

3. Особенности балетного театра в Англии. Творчество Джон Рича, Джона Уивера.

Тема 2.3. Реформа Ж. Ж. Новерра и творчество его последователей. Ж. Доберваль.

1. Каковы основные положения теоретического наследия Ж. Ж. Новерра «Письма о танце и балетах»?

2. Перечислите балеты, поставленные Ж. Ж. Новерром в западноевропейских театрах.

3. Значение реформы Ж.Ж. Новерра для формирования будущей эстетики балетного спектакля.

4. Продолжение и развитие идей Новерра в творчестве Ж. Добервала.

Тема 2.4 Балетный театр Италии XVIII – начала XIX века.

1. Какие явления культуры повлияли на формирования основ итальянской балетной школы?

2. Творчество Гаспаро Анджиолини и его значение для балетного искусства.

3. Творчество Сальваторе Вигано, Гаэтано Джоя.

Раздел 3. Русский балетный театр.

Тема 3.1. Народные источники русской хореографии.

1. Какие танцевальные формы существовали в художественном народном творчестве на Древней Руси?

2. Охарактеризуйте виды древнерусских танцев и их функциональные задачи

3. Когда на Руси зародилось искусство скоморохов?

4. Как общественно-политические условия развития Российского государства влияли на изменения характера искусства скоморохов?

5. Определите роль и значение искусства скоморохов для развития русской хореографии

Тема 3.2. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв.

1. Зарождение балетного спектакля в России. Постановка «Балета об Орфее (1673 г.) на сцене комедийной хоромины. Особенности постановки. Участие иностранных профессионалов.

2. Балет 1-й половины 18 в. в России. Общая характеристика. Влияние реформ Петра I на развитие балета в России.

3. Открытие в Санкт-Петербурге балетной школы (1738) - ныне Санкт-Петербургская академия танца им. А. Я. Вагановой

4. Творчество хореографов Ж.-Б. Ланде и А. Ринальди (Фоссано). Особенности балетных сцен в придворных оперных спектаклях в их постановках.

Тема 3. 3 Становление в России школы классического танца.

1. Претворение эстетики классицизма в жанре героико-трагедийного балета.

2. Влияние идей Новерра на постановки балетных спектаклей в России.

3. Русский балет XVIII века (Екатерининская эпоха).

4. Творчество иностранных хореографов во второй половине XVIII в. в России (Ф. Гильфердинг, Дж. Канциани, Г. Анджиолини, Дж. Соломони).

5. Русские сюжеты в балетных спектаклях иностранных хореографов.

6. Постановка Дж.Соломони «Тщетной предосторожности» в хореографии Ж. Добервала (шла под названием «Обманутая старуха», 1800).

Тема 3. 4 Русский балетный театр второй половины XVIII века.

1. Общая характеристика русского балетного театра второй половины XVIII века.

2. Открытие в московском Воспитательном доме балетного отделения - предтечи и основы Московского хореографического училища (1773). Его первые педагоги и хореографы.

3. Охарактеризовать деятельность крепостных трупп в подмосковных имениях графов Шереметевых (Кусково, Останкино) и др.

4. Искусство балета в придворных и публичных театрах Петербурга и Москвы. Работа в них крупных иностранных композиторов, балетмейстеров и многие русских исполнителей

Раздел 4. Хореографическое искусство России и Западной Европы в XIX веке.

Тема 4. 1 Русский балетный театр рубежа XVIII - XIX веков. Творчество И. И. Вальберха

1. Расцвет русского балета на рубеже XVIII - XIX веков.

2. Творчество отечественных композиторов - А. Н. Титова, С. И. Давыдова и обрусевших композиторов-иностранных - К. А. Кавоса, Ф. Е. Шольца.

3. Путь к синтезу русского исполнительского стиля с драматической пантомимой и виртуозной техникой танца итальянского балета, а также со структурными формами

французской школы, наметившийся в творчестве русского танцовщика и балетмейстера И. И. Вальберха.

4. Сентиментализм, как художественное направление, его идеальные и художественные принципы. Его влияние на творчество И.И. Вальберха. его искусстве утвердились принципы сентиментализма. Значение жанра мелодраматического балета в творчестве И.И. Вальберха.

Тема 4. 2 Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.

1. Расцвет балетов-дивертишментов: в Петербурге.
2. Солисты балетного театра этого периода.
3. Творчество Ш. Дидло.
4. Деятельность в Москве с 1806 балетной труппы частного театра М. Медлокса.
5. Деятельность балетмейстера А. П. Глушкинского.,

Тема 4.3 Русский балетный театр первой половины XIX века.

1. Особенности русского балетного искусства 1-й трети XIX века (достигло творческой зрелости, сложилось как национальная школа).
2. Привилегированное положение балета среди других видов театра.
3. Значительные хореографы, балерины, танцовщики этого периода.
4. Открытие в 1825 году в Москве Большого театра.
5. Деятельность Ф.В. Гюллень-Сор.
6. Стилевые особенности московской и петербургской балетных труппы к началу 1830-х гг.
7. Две разновидности романтического искусства, выявившиеся в балетном театре этого периода.
8. Особенности русского балетного искусства середины XIX века. Значение творчества А. Сен-Леона.

Тема 4.4 Творчество Карло Блазиса.

1. Основные вехи творческого пути Блазиса Карло (1795 – 1878 – выдающегося итальянского артиста, балетмейстера, педагога, теоретика.
2. Охарактеризовать каждую из сторон его дарования.
3. Его деятельность в России.
4. Значение теоретических трудов К. Блазиса.

Тема 4.5 Преромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма.

Тема 4. 6 Творчество Филиппо и Марии Тальони.

1. Тальони Филиппо (1777 -1871), выдающийся итальянский артист, педагог и балетмейстер. Отец Марии и Поля Тальони. Творческий путь.
2. В чём заключается новаторство Ф. Тальони в хореографическом искусстве?
3. Какие художественные принципы наметились в его балетных сценах 3-го действия оперы «Роберт-Дьявол» (танцы теней монахинь) и с наибольшей полнотой были воплощены в балете «Сильфида» - своеобразном эстетическом манифесте романтизма.
4. В чём заключалась особенность нового исполнительского стиля и реформы балетного спектакля в целом
5. Ф. Тальони - выдающийся педагог классического танца. Особенность его метода преподавания.
6. Творческий путь М. Тальони.
7. Создание идеального романтического образа в балете «Сильфида».
8. Педагогическая система Ф. Тальони и особенность танцевального стиля М. Тальони.
9. Влияние творчества М. Тальони на современный ей балетный театр.

Тема 4. 7 Датский балетный театр эпохи романтизма.

1. Творчество Августа Бурнонвиля (1805 - 1879), датского артиста, балетмейстера, педагога. Учёба у своего отца Антуана Бурнонвиля, у В. Галеотти, возглавлявшего школу Королевского датского балета, и в 1820 у О. Вестриса в Париже. В 1826 окончил школу парижской Оперы, в 1827-28 работал в этом театре (выступал партнёром М. Тальони).
2. Самобытность стиля. Формирование школы Бурнонвиля как синтеза французской и итальянской школ, сохранение традиций романтизма.
3. Посещение России (1874 г.), переписка с Х.П. Иогансоном, создание «русского балета» под названием «Из Сибири в Москву» с казачьими плясками, высокая оценка петербургского балета.
4. Влияние идей романтизма на его творчество. Постановка балета «Сильфида» Лёвеншелля (1836).
5. Выдающийся педагог, создавший свою методику преподавания, т. н. «урок Бурнонвиля».

Вопросы к зачёту с оценкой:

1. Западноевропейский балетный театр в XVII - XVIII веках. Формирование ведущих школ классического танца.
2. Французский балет первой половины XVII века (балет-маскарад, драматический балет, балет с выходами).
3. Эпоха Люлли.
- 4.. Общая карта европейского балета XVII – начала XVIII века (Англия, Франция, Австрия).
5. Балетный театр Франции и Англии XVII века.
- 6.. Западноевропейский балетный театр эпохи Просвещения. Развитие балета в Австрии, в Англии, во Франции.
7. Творчество Ж. Ж. Новерра.
8. Актуальность реформы Новерра в его время и в наши дни.
9. Творчество Ж. Добервала, ученика и продолжателя дела Новерра.
10. Деятельность Франца Гильфердинга (1710 – 1768) – выдающегося хореографа, реформатора балета.
11. Творчество Гаспаро Анджиолини. Утверждение жанра хореодрамы в его творчестве.
12. Творчество С. Вигано.
13. Творчество Г. Джойя.
14. Западноевропейский балет первой половины XIX века. Стилевые особенности.
15. Балет Франции начала XIX в. Преромантизм.
16. Становление стиля «романтизм» в искусстве и в балете. Творчество Ф. Тальони и М. Тальони.
17. Формирование балетного романтизма. Создание балета «Жизель».
- 18 Творчество Ф. Эльслер.
19. Балетный театр в Дании. Творчество Антуана и Августа. Буронвилей.

5 семестр

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов в 5 семестре предусматривает изучение теоретического материала, рекомендуемой литературы для подготовки к практическим занятиям, к работе над рефератом, к экзамену.

Вопросы и задания к разделам и темам:

Тема 4. 8 Творчество Жюля Перро.

1. Основные вехи творческого пути Перро Жюля Жозефа (1810 - 1892) - французского артиста, балетмейстера.
2. Особенности актёрского искусства Перро.

3. Перро – балетмейстер - крупнейший представитель романтического стиля: жанры его балетных спектаклей, психологизм образов, выразительность пластики, связь движения с эмоциональным состоянием героев; непревзойдённое мастерство в постановке массовых сцен и ансамблей, в которых танец и пантомима возникали в неразрывном единстве.
4. Создание Перро высоких образцов классического танца (на муз. Пуни – «Па-де-катр» для танцовщиц Тальони, Ф. Черрито, Гризи и Л. Гран, 1845, «Суд Париса» для Тальони, Черрито, Гран, А. Сен-Леона, Перро, 1846, и др.).

Тема 4. 9 Творчество Ш. Дидло.

1. Когда Ш. Дидло работал в России?
2. Ш. Дидло как продолжатель традиций Новера и Добервала.
3. Балеты Дидло на мифологические сюжеты, героико-исторические темы, комедийные балеты.
4. Принцип программности, основанный на единстве музыкальной и хореографической драматургии балетного спектакля (в сотрудничестве с Кавосом).
5. Особенности его преромантических балетов (сложное взаимодействие ансамблей сольного и кордебалетного танцев).
6. Особенность драматургии героико-трагедийных балетов Дидло: раскрывали действие средствами психологизированной пантомимы и изобиловали контрастными драматическими положениями
7. Балет Ш. Дидло «Кавказский пленник, или Тень невесты» (1823) по мотивам поэмы А. С. Пушкина,
8. Первые русские балерины – воспитанницы Ш. Дидло.

Тема 4. 10 Особенности балетного романтизма в России.

1. Охарактеризовать особенности романтизма как художественного направления.
2. Какие особенности романтизма были органично восприняты русским балетным театром?
3. Каким образом романтическое искусство проявилось исполнительстве (особенно Е. И. Андреиновой, Е. А. Санковской, Т. Герино).
3. Особенности репертуара русского балетного театра середины XIX века.

4. Значение творчества А. Сен-Леона как предшественника М. Петипа.
5. Особенности педагогической системы К. Блазиса. Его ученики.
6. Выдающиеся танцовщицы и танцовщики этого периода (М. Н. Муравьёва, П. П. Лебедева, Н. К. Богданова, В. Ф. Гельцер).

Тема 4. 11 Западноевропейский балетный театр второй половины XIX века.

1. В чём выразился кризис западноевропейского балетного театра второй половины XIX века?
2. Охарактеризовать бытовую танцевальную культуру этого периода.
3. Назвать новые бальные танцы, появившиеся в этот период.
4. Их лексика и влияние на музыкально-сценические жанры.
5. Назвать и охарактеризовать новые музыкально-сценические жанры: балет-феерия, балет-обозрение, дивертисменты
6. Репертуар зрелищно-развлекательного театра. Привести примеры балета-феерии, жанра обозрения.
7. Состояние ведущих оперно-балетных театров, хореографическое образование.
8. Миланский театр Ла Скала и оперный театр Турина – центры подготовки танцовщиков-виртуозов.
9. Назвать видных представителей итальянской школы виртуозного танца: Вирджиния Цукки, Карлотта Брианца, Пьерины Леньяни, Энрико Чекетти. Их влияние на развитие хореографии.

Тема 4. 12 Творчество Артура Сен-Леона.

1. Творческий путь А. Сен-Леона (1821 — 1879). Яркость и масштабность личности, неадекватность оценок его творчества в советской балетной критике.
2. Универсальная одарённость Сен-Леон — виртуозный танцовщик и скрипач, разносторонний мастер, создатель системы записи танца «Стенохореография».
3. В чём заключался новый принцип постановки народных танцев.
4. Значение деятельности Сен-Леона в России (1859 - 1869 гг., Петербург и Москва), для отечественного балета.
5. Художественные особенности балетов «Конек-горбунок» и «Золотая рыбка».

Тема 4. 13 Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М. И. Петипа.

1. Охарактеризовать состояние Московского балета накануне первой постановки «Лебединого озера».
2. Особенности творчества Сергея Соколова (1830 — 1893), балеты «Папоротник или ночь на Ивана Купала» (1867 г.), национальные мотивы в постановке.
3. Первая постановка балета «Лебединое озеро». Творчество В. Рейзингера.
4. История создания музыкальной партитуры П.И. Чайковским
5. Творческий путь М. И. Петипа.
6. Значение творчества М. Петипа для формирования эстетики «большого», или академического, балета - монументального зрелища, построенного по нормам сценарной и музыкальной драматургии.
7. Сотрудничество с П. И. Чайковским («Спящая красавица», 1890; «Лебединое озеро», 1895) и А. К. Глазуновым («Раймонда», 1898; «Времена года», 1900), чьи партитуры стали вершинами балетного симфонизма XIX века.
8. М. Петипа и Л. Иванов.
9. Исполнительское мастерство рубежа XIX - XIX веков. Артисты балета, выступавшие в балетных спектаклях Петипа и Иванова.

Тема 4. 14. Творчество Л. И. Иванова.

1. Основные вехи творческой биографии Л.И. Иванова.
2. Деятельность Л.И. Иванова как хореографа. Иванов — первый новатор, раздвинувший каноны классического танца. Белый балет. Предвестие новой образности танца начала XX века.
3. Особенности трактовок финала.
4. Анализ постановок балета «Лебединое озеро» (воссоздание балета А. Вагановой, А. Горским, А. Месссерером, В. Бурмейстером, Ю. Григоровичем, В. Васильевым).

Тема 4. 15 П. И. Чайковский и создание русской балетной классики.

1. Творческий путь П.И. Чайковского (1840 – 1893) - великого русского композитора.
2. В чём заключается суть реформы балетной музыки, которую осуществил П.И. Чайковский?
3. Стилевые особенности балетной музыки П.И. Чайковского.
4. Что такое «симфонизм» в балетной музыке?
5. Балеты П.И. Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». 6. Значение реформы балетной музыки, осуществлённой Чайковским, для последующего

развития балетного искусства.

Тема 4. 16 Исполнительское искусство конца XIX столетия.

1. Назвать артистов петербургского балета 70-90-х гг. XIX века. Формирование исполнительской школы.
2. Россия — как единственный в мире балета оплот школы классического танца (упадок балета на Западе к концу XIX века).
3. Преемственность русских исполнительских традиций. Е.О. Вазем, балерины К. Канцырева, Е. Соколова, М. Горшенкова, В. Никитина; М. Петипа, А. Иогансон. П. А. Гердт, П. Карсавин, замечательный классический виртуоз, Т. Стуколкин.
4. Назвать наиболее значительных характерных танцовщиков. Кто из них явился одним из авторов учебника «Основы характерного танца»?
5. Назвать итальянских мастеров балета (хореографы, артисты балета), работавших в этот период в России.
6. Назвать итальянских мастеров балета (артисты балета), приезжавших на гастроли.

Тема 4. 17 Русский балетный театр на рубеже XIX - XX века.

1. Реформаторская деятельность А. А. Горского.
2. Тенденции развития русского балета накануне XX века: (тенденции).
3. Сочинения для балетных спектаклей композиторов-симфонистов (П. Чайковского, А. Глазунова)..
4. Особенности художественной культуры России «серебряного века».
5. Русские сезоны в Париже (1909, 1910, 1911 гг.).
6. Деятельность А. Дункан в России, ее влияние.
7. Формирование балетной критики.
8. Балетная династия Легатов — последователей дела Петипа.
9. Творчество Матильды Кшесинской и других примбалерин Петербургской сцены.

Примерные темы рефератов:

1. Развитие балета в России в XVIII веке. Значение Петровских реформ. Ассамблеи.
2. Русский балет XVIII – первой половины XIX века. Основные этапы развития.
3. Творчество Ж.Б. Ланде, А. Ринальди Ф. Арайи.
4. Русский балет первой половины XIX века. Основные этапы развития.
5. Расцвет балета в Екатерининскую эпоху. Строительство театральных зданий. 6. Творчество Ф. Гильфердинга, Г. Анджиолини.
7. Творчество И.И. Вальберха. Становление жанра «Русский дивертисмент» в творчестве Вальберха и О. Пуаро.

8. Крепостной театр и крепостной балет – уникальное явление русской культуры XVIII - XIX веков.
9. Крепостной театр Шереметевых (Останкино, Кусково).
10. Творчество Ш. Дидло в Западной Европе и в России.
11. Ученики и ученицы Ш. Дидло в России. А.И. Колосова.
12. Балетный преромантизм (сентиментализм) и романтизм (характеристика стилей).
13. Творчество К. Блазиса.
14. Творчество Ф. Гюллен – Сор в России.
15. Творчество Е. Санковской.
16. Творчество Ш. Дидло в Западной Европе и в России
17. Ученики и ученицы Ш. Дидло в России. Творчество А.П. Глушковского, Н.О. Гольца.
18. Плеяда первых русских балерин, воспитанниц Ш. Дидло: Е. Колосова, М. Данилова, Е. Телешова, А. Новицкая.
19. Творчество Ж. Перро в России.
20. Работа К. Блазиса в Москве.
21. Хореограф А. Сен-Леон — танцовщик и хореограф (общие принципы его искусства).
22. Постановка балета «Конек-Горбунок» (история создания и дальнейшая сценическая традиция).
23. Из истории постановки балета «Золотая рыбка». Русская тема на балетной сцене в России (взгляд на историю вопроса).
24. Исполнительские силы в годы работы Сен-Леона в России.
25. Надежда Богданова и семейство Богдановых.
26. Марфа Муравьева.
27. Прасковья Лебедева.
28. Московский балет. 60 ~ 70-е годы XIX века (Блазис в Москве, первые годы работы Петипа).
29. Творчество Сергея Соколова, его балет «Папоротник или ночь на Ивана Купала».
30. Балетные композиторы - Цезарь Пуни, Юлий Гербер, Людвиг Минкус.
31. Балетные династии - Легат, Гельцер, Иогансон.
32. Вацлав Рейзингер (общая характеристика творчества).
33. Первая постановка балета «Лебединое озеро» в Москве.
34. Семейство Петипа: предки и потомки (из истории артистической династии).
35. Эстетические принципы хореографии Петипа, способ сочинительства.
36. Петипа и балет «Корсар».
37. Балет Петипа «Дон Кихот», дальнейшая жизнь спектакля.

38. Хореограф Петипа - общие параметры творчества, эстетические принципы.
39. Балет Петипа «Баядерка».
40. «Тени», «Оживленный сад», «Сон Дон Кихота» (сцена дриад) философия танца.
41. Петипа и мировой балетный театр конца XIX века. Жанр феерии в России и Европе..
42. Исполнительская техника во времена Сен-Леона и Петипа (балерина и танцовщик).
43. Биографические мотивы П. И. Чайковского и история создания «Лебединого озера».
44. Последние из могикан классического балета XIX века — Х. Иогансон, П. Гердт, хранители традиций.

Задание для самостоятельной работы:

Подготовиться к тесту по теме «Хореографическое искусство России и Европы рубежа XIX – XX веков».

Вопросы к тесту:

1. Создатель большого академического русского балета.
2. Хореограф балета «Дон–Кихот».
3. Автор музыки балета «Дон–Кихот».
4. Хореограф балета «Баядерка».
5. Автор музыки балета «Коппелия».
6. Танцевально-симфоническая картина «Тени» в finale балета.
7. Хореограф первой постановки «Лебединого озера».
8. Хореограф, поставивший вальс снежинок («Снежные хлопья»).
9. Хореограф – создатель белых, лебединых сцен.
10. Какой из балетов П.И. Чайковского поставлен на сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана? 11. 11. Какой из балетов П.И. Чайковского поставлен на сюжет сказки Ш. Перро?
12. Хореограф, поставивший балеты «Конёк-горбунок», «Золотая рыбка».
13. Итальянский танцовщик-виртуоз, балетмейстер и педагог. Известен как автор методики обучения искусству танца, педагог В. Нижинского, М. Кшесинской, А. Павловой:

14. Партия Годубой Птицы есть в балете...
15. Партия феи Карабос есть в балете...
16. В постановке балетных спектаклей «Русских сезонов» активное участие принимали художники объединения...
17. Какой из балетов неставил М. Фокин.
18. Автор музыки балета «Баядерка».
19. Хореограф балета «Коппелия».
20. Реформатор русского балета (1871 – 1924), стремившийся преодолеть многие условности академического балета XIX века: каноническую структуру, раздельное существование танца и пантомимы. Заботясь о логике развития сюжета, исторической достоверности и точности национального колорита, работал с художником Константином Коровиным.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Закат романтизма и творчество А. Сен-Леона.
2. Русский балет в середине XIX века. Первое воплощение «Лебединого озера».
- 3.. Творчество М. Петипа и главный шедевр русского балета «Лебединое озеро» Иванова – Петипа.
4. Творчество Л. Иванова.
5. Реформа балетной музыки П.И.. Чайковским. Балет «Лебединое озеро».
6. Реформа балетной музыки П.И.. Чайковским. Балет «Спящая красавица».
7. Реформа балетной музыки П.И.. Чайковским. Балет «Щелкунчик».
8. Общие процессы в русском и европейском балете к началу XX века.
9. Продолжение традиций Петипа (петербургские «консерваторы» балета).
10. Творчество Матильды Кшесинской и других балерин Петербургской сцены.
11. Предвестники танцевального модерна и творчество Айседоры Дункан.
12. Русский новатор балета Михаил Фокин.
13. Балерины нового времени Анна Павлова и Тамара Карсавина.

- 14.. Творчество Вацлава Нижинского — артиста и хореографа.
15. Деятельность Сергея Дягилева.
- 16.. Круг сценографов и композиторов русского балета начала XX века.
17. Последние годы императорского Мариинского балета.
18. Александр Горский и московский балет.
12. Первый русский новатор балета А. А. Горский. Программные спектакли «Дочь Гудулы», «Саламбо».

6 семестр

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов в 6 семестре предусматривает изучение теоретического материала, рекомендуемой литературы для подготовки к практическим занятиям, к курсовой работе, к экзамену.

Вопросы и задания к разделам и темам:

Тема 4. 18 Русский балет начала ХХ столетия Творчество М. М. Фокина.

1. Значение русского балета к началу 20 в. в мировом балетном театре.
2. В чём новаторство балетмейстера-реформатора М. М. Фокина.
3. Балетные спектакли М.М. Фокина как образец гармоничного и органичного взаимодействия музыки, хореографии, сценографии в процессе создания художественного образа.
4. Сотрудничество М.М. Фокина с живописцами при создании спектаклей. Назвать имена наиболее значительных мастеров театрально-декорационного искусства начала ХХ века.
5. «Русские сезоны» С.П. Дягилева в Париже.
6. Назвать имена композиторов, чья музыка стала основой для балетных спектаклей «Русских сезонов».
7. Назвать имена балерин и танцов, принимавших участие в «Русских сезонах».
8. В чём заключалась роль зарубежных мастеров танца в развитии новых направлений хореографии в России.
9. Суть системы и методики Э. Жак-Далькроза и ее распространение в России.
10. Школа А. Дункан и деятельность ее последователей

художников. С. М. Волконский и курсы ритмической гимнастики (Петербург, 1910 г.). Открытие в 1919 году Института ритма в Москве (рук. Н. Г. Александрова) и школы ритма в Петрограде (рук. Н. В. Романова). Идеи Айседоры Дункан о «танце будущего».. 11. В чём выразилась взаимосвязь и взаимовлияние творческого поиска студийного движения, академического балета и танцевальной эстрады.

12. В чём особенность творчества балетмейстеров-новаторов: Н. М. Форегтера, К. Я. Голейзовского, М. М. Фокина, А. А. Горского, Г. Баланчивадзе.

Тема 4. 19 «Русские сезоны» в Париже Возрождение зарубежного балета.

Значение «Русских сезонов» для отечественного и зарубежного балетного театра. Сохранение и развитие традиций русского балета за пределами России мастерами русского зарубежья.

1. Охарактеризуйте роль С. П. Дягилева в популяризации достижений русского искусства в Западной Европе.
2. Когда проходили «Русские сезоны» в Париже?
3. Репертуар, исполнительские новации и scenicграфические принципы различных балетных сезонов в Париже.
4. Значение «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного искусства.

Раздел 5. Советский балетный театр.

Тема 5.1 Советский балет 1917-1927 годов.

1. Русский балет накануне 1917 года.
2. Новаторские поиски Касьяна Голейзовского.
3. Новации Федора Лопухова.
4. Первый советский балет «Красный мак» (1927).

Тема 5. 2 Творчество В.И. Вайнонена. Творчество Р.В. Захарова.

Тема 5. 3 Творчество Л. М. Лавровского.

1. В чём заключаются стилевые принципы советской хореодрамы (Вайнонен, Захаров, Лавровский).
2. Анализ шедевров советской хореодрамы («Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан»),

3. Деятельность профессора Р. Захарова.
4. Творчество балетмейстера Л. Лавровского.

Тема 5. 4 Творчество В. М. Чабукиани.

1. Дайте характеристику этапов творчества В. Чабукиани.
2. Дайте характеристику творчества В. Чабукиани как танцовщика.
3. Творчество В. Чабукиани как постановщика балетных спектаклей.
4. Определите роль и значение творчества В. Чабукиани в становлении грузинской национальной школы танца.

Тема 5. 5 Советский балетный театр 40 - 50-х гг., 60 - 70-х гг.

1. Исполнительское искусство 1930-х – 1950-х гг.
2. Вагановская школа - традиции и новаторство.
3. Великие ученицы Вагановой.
4. Первые советские виртуозы классического танца, прогресс техники исполнительства.
4. Балетный театр в годы Великой Отечественной войны.
5. Кризис балетного искусства, его причины, пути выхода. Реформа балетного театра 1960-х гг.
6. Лидеры реформы Ю. Григорович и И. Бельский

Тема 5. 6 Творческий поиск и новаторство Л. В. Якобсона.

1. Л. В. Якобсон - продолжатель и последователь М. М. Фокина.
2. Хореографическая миниатюра - ведущая форма балетмейстерского творчества Л. В. Якобсона.

Тема 5. 7 Творчество И. Д. Бельского. Творчество О. М. Виноградова.

1. Основные этапы творческого пути И.Д. Бельского.
- 2 В каких театрах осуществлял постановки балетных спектаклей И. Бельский?
3. Возрождение какого жанра и развитие традиций какого балетмейстера характеризует творческую деятельность И. Бельского?
4. Назовите балеты И. Бельского и определите их своеобразие.
5. Основные этапы творческого пути О.М. Виноградова.
6. Новое прочтение, каких классических балетных партитур осуществил молодой балетмейстер О. Виноградов?
7. Дайте характеристику жанровой направленности творчества О. Виноградова.
8. В чем заключается особенность хореографического почерка балетмейстера?

9. Проанализируйте основные направления творчества О. Виноградова последних лет.

Тема 5. 8 Творчество Ю. Н. Григоровича.

1. Основные этапы творческого пути Ю.Н. Григоровича театра.
2. В чем заключается своеобразие балетов Ю.Григоровича?
3. Определите жанр балетов Ю. Григоровича.
4. Редакции каких балетов классического наследия осуществил балетмейстер?
5. Значение творчества Ю.Н. Григоровича для отечественного и зарубежного балетного театра.

Примерные темы курсовых работ:

1. Общие процессы в русском и европейском балете к началу XX века.
2. Продолжение традиций Петипа (петербургские «консерваторы» балета).
3. Творчество Матильды Кшесинской и других балерин Петербургской сцены.
4. Предвестники танцевального модерна и творчество Айседоры Дункан.
5. Русский новатор балета Михаил Фокин.
6. Балерины нового времени Анна Павлова и Тамара Карсавина.
7. Творчество Вацлава Нижинского — артиста и хореографа.
8. Бронислава Нижинская – первая женщина – хореограф.
9. Творчество Л. Мясина (дягилевский период творчества).
10. Сергей Лифарь (дягилевский период творчества).
- 11.. Молодость Георгия Баланчивадзе (Баланчина).
12. Деятельность Сергея Дягилева.
13. Круг сценографов и композиторов русского балета начала ХХ века.
14. Последние годы императорского Мариинского балета.
15. Александр Горский и московский балет.
16. Екатерина Гельцер и Василий Тихомиров — творческий дуэт выдающихся московских академиков балетной сцены.
17. Крупнейшие представители русского балетного зарубежья.
15. Двадцатые годы московского балета.

16. Творчество Касьяна Голейзовского.
17. Балет Петрограда 20х годов и опыты Федора Лопухова.
18. Экспериментальные хореографические студии в первые советские десятилетия.

Вопросы к экзамену:

1. Двадцатые годы московского балета.
2. Творчество Касьяна Голейзовского.
3. Балет Петрограда 20х годов и опыты Федора Лопухова.
4. Экспериментальные хореографические студии в первые советские десятилетия.
5. Стилевые принципы советской хореодрамы (Вайнонен, Захаров, Лавровский).
6. Анализ шедевров советской хореодрамы («Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан»),
7. Деятельность профессора Р. В. Захарова.
8. Творчество балетмейстера Л. Лавровского.
9. Основные этапы творчества В. Чабукиани. В. Чабукиани – танцовщик, постановщик балетных спектаклей.
10. Охарактеризовать исполнительское искусство 1930-х – 1950-х гг. в отечественном балетном театре.
11. Вагановская школа - традиции и новаторство.
12. Великие ученицы Вагановой.
13. Первые советские виртуозы классического танца, прогресс техники исполнительства.
14. Балетный театр в годы Великой Отечественной войны.
15. Кризис балетного искусства, его причины, пути выхода. Реформа балетного театра 1960-х гг.
16. Лидеры реформы Ю. Григорович и И. Бельский
17. Творческий поиск и новаторство Л. В. Якобсона.
18. Л. В. Якобсон - продолжатель и последователь М. М. Фокина.
19. Назовите балеты И. Бельского и определите их своеобразие.
20. Основные этапы творческого пути О.М. Виноградова.
21. Основные этапы творческого пути Ю.Н. Григоровича.
22. Своеобразие балетов Ю.Григоровича.
23. Редакции балетов классического наследия Ю.Н. Григоровичем.

24. Охарактеризовать исполнительское искусство 1950-70-х годов в отечественном балетном театре.
25. Назвать наиболее значительных исполнителей этого периода. Коротко охарактеризовать творческую манеру каждого из них.
26. Новаторство постановок М. М. Плисецкой, В. В. Васильева, Н. Н. Боярчикова, Г. Д. Алексидзе, Д. А. Брянцева.
27. Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене. Проблема сохранения классического наследия в наши дни.
28. Постановки балетов зарубежных мастеров на ведущих отечественных сценах.
29. Анализ материалов в периодической печати по проблемам сохранения, редактуры и популяризации классического наследия.

7 семестр

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов в 7 семестре предусматривает изучение теоретического материала, рекомендуемой литературы для подготовки к практическим занятиям, к курсовой работе, к экзамену.

Вопросы и задания к разделам и темам:

Тема 5. 9 Исполнительское искусство 1950-70-х годов.

1. Назвать наиболее значительных исполнителей этого периода. Коротко охарактеризовать творческую манеру каждого из них.
2. Новаторство постановок М. М. Плисецкой, В. В. Васильева, Н. Н. Боярчикова, Г. Д. Алексидзе, Д. А. Брянцева.

Раздел 6. Современный этап развития отечественной хореографии.

Тема 6. 1. Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене.

1. Какие балеты классического наследия составляли основу репертуара отечественных оперно-балетных театров конца XX века?
2. Назовите балетные шедевры, которые пополнили репертуар классических образцов в современных театрах.
3. Постановки каких балетов зарубежных мастеров были осуществлены на ведущих отечественных сценах?
4. Провести анализ материалов в периодической печати по проблемам сохранения, редактуры и популяризации классического наследия.
5. Проблема сохранения классического наследия в наши дни.
6. Фиксация хореографии.
7. Основные направления балетмейстерского и исполнительского творчества в

контексте развития сценического танца

8. Использование современной техники в оформлении спектаклей.

Тема 6. 2. Исполнительское искусство 1980-2000-х годов.

Г. Мезенцева, Т. Терехова, Л. Семеняка, А. Асылмуратова, Н. Ананиашвили, Ж. Аюпова, Ю. Махалина, И. Ниорадзе, У. Лопаткина, Д. Вишнёва, С. Захарова, К. Заклинский, Ю. Петухов, Ф. Рузиматов, И. Зеленский, С. Филин, И. Цискаридзе – коротко назвать особенности исполнительской манеры мастеров балетного искусства.

Тема 6. 3 Современное и современность на балетной сцене.

1. Дайте определение понятиям: «современный балет», «современное в искусстве», «современность на балетной сцене».

2. Какие темы и проблемы человечества раскрывают средствами хореографии современные балетмейстеры?

3. Охарактеризуйте ведущие балетные формы, виды и жанры современного хореографического театра?

4. В каких балетах плодотворно развились и совершенствовались формы и средства хореодрамы?

5. Назовите ведущих отечественных исполнителей и балетмейстеров конца XX века, в творчестве которых наиболее ярко отразились современные тенденции развития хореографического искусства.

6. Поиски и эксперименты обновления академического танца под влиянием открытий джаз-танца, танца модерн и свободной пластики. Привести примеры.

7. Особенности хореографического языка в произведениях Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, В. Васильева, Г. Таанды, Б. Эйфмана, Е. Панфилова, В. Лебедева, А. Ратманского и др.

8. Русский модерн конца XX века. Творческая деятельность центров современной хореографии и творческих коллективов по развитию modern jazz-dance.

9. Деятельность ADF в России. Роль в развитии и популяризации современных танцевальных направлений, подготовке хореографов и исполнителей фестивалей, конкурсов, семинаров, совместных международных программ.

10. Каковы тенденции развития современной отечественной хореографии.

Тема 6. 4 Современные авторские коллективы.

1. Охарактеризовать деятельность творческих коллективов: Театр современного танца Н. Фиксель, «Кинетический театр» А. Пепеляева, «Класс экспрессивной пластики» Г. Абрамова, «Провинциальные танцы» Т. Вагановой, «Театр камерного танца» О. Бавдилович, «Театр современного танца» О. Пона, «Эксцентрик-балет» С. Смирнова и др.

2. Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства.

Раздел 7. Современные течения в зарубежном хореографическом искусстве.

Тема 7. 1 Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии.

1. Истоки и природа джаза.

2. Назовите элементы и формы, каких культур оказали влияние на формирование стилистики джаз-танца?

3. Рождение сценической формы джаз-танца. Определите этапы развития сценических форм джаз-танца.

4. Какие хореографы синтезировали в балетах технику джаз-танца с этническим, народным и классическим танцем?

5. Новые формы сценических представлений: ревю, обозрения, мюзиклы, шоу.

6. Влияние джаз-танца на танцевальную культуру начала XX столетия.

Тема 7. 2 Возникновение и развитие танца модерн

1. Какие идеи, теории и системы явились предпосылками возникновения танца модерн?

2. Каковы основополагающие принципы представителей танца модерн?

3. Охарактеризуйте стилистические особенности американской школы современного танца.

4. Какие направления танца модерн характеризуют Европейскую школу?

Тема 7. 3 Джордж Баланчин - хореограф, определивший магистральный путь развили балета в ХХ веке.

1. Охарактеризуйте основы хореографической эстетики Дж. Баланчина.

2. Назовите крупные центры и театры, с которыми работал Дж. Баланчин.

3. Основные вехи творческого пути и спектакли Дж. Баланчина.

4. Творческое содружество Дж. Баланчина и И. Ф. Стравинского.

5. Как повлияло творчество Дж. Баланчина современный балетный театр.

Тема 7. 4 Западноевропейский балетный театр второй половины ХХ века.

1. Дайте характеристику основным тенденциям развития современного хореографического искусства Западной Европы.

2. Назовите крупные учебные центры, авторские и экспериментальные театры по развитию и популяризации современных направлений хореографии.

3. Особенности развития танца модерн во второй половине ХХ в.

4. Синтез с другими танцевальными системами – джаз-танцем, этническим и фольклорным танцами, с элементами спорта, гимнастики, акробатики, цирка и бытовой пластики.
5. Охарактеризовать особенности творческого стиля М. Грэхем, Р. фон Лабана, М. Вигман. Танец выражения (экспрессивный танец).
6. Авангардный танец: техника М. Каннингема, А. Николайс, Э. Хоккинса, Дж. Батлера, П. Тейлора, М. Бежара.
7. Особенность стиля contemporary dance, его специфические черты. Ведущие школы, хореографы, исполнители: Триша Браун, Марк Моррис, Пина Бауш.
8. Танец пост-модерн. Творческие центры и авторские коллективы России, популяризирующие современные направления танца.
9. Специфические черты школы Б. Эйфмана, Е. Панфилова, А. Сигаловой, Н. Огрызкова и др.

Тема 7. 5 Современный этап развития Американского балетного театра.

1. Дайте характеристику ведущим направлениям развития Американского балетного театра.
2. Какие школы современного танца являются основой становления американского хореографического театра?
3. Назовите ведущих хореографов и исполнителей Американского балета.
4. Кто из американских хореографов возглавляет авангардное направление танца?
5. Как сохраняются и развиваются традиции неоклассицизма Дж. Баланчина в современном балетном театре Америки?
6. Охарактеризовать творчество крупнейших мастеров американского балетного модерна (Хосе Лимон, Алвин Эйли, Артур Митчел, Роберт Джоффри, Пол Тейлор).

Тема 7. 6 Тенденции развития современного мирового балетного театра.

1. Современный танец на эстраде, в цирке, кино, шоу программах. Истоки танцевальной эстрады. Специфические черты эстрадного танца и основные средства его выразительности.
2. Виды и жанры хореографических произведений на эстраде. Эстрадный хореографический номер как миниатюрный самостоятельный спектакль.
3. Взаимосвязь и взаимовлияние балета и эстрады. Современные формы, стили и выразительные средства танцевальной эстрады.

4. Основные направления балетмейстерского и исполнительского творчества в контексте развития сценического танца в XX веке.

5. Использование возможностей современной техники в оформлении спектаклей.

6. Новые средства пластической выразительности.

Перечислите новые способы фиксации хореографии?

8. Новые требования к образовательному процессу.

9. Каковы тенденции развития современных стилей и направлений хореографии.

10. Охарактеризуйте специфические признаки и основные выразительные средства танцевальной эстрады.

11. Охарактеризовать виды и жанры хореографических произведений на эстраде.

12. Проанализируйте процесс взаимовлияния и взаимообогащения балета и танцевальной эстрады.

13. В каких отечественных балетах использовались элементы танцевальной эстрады, спорта, современной пластики?

14. Изучить этапы развития танцевальной эстрады, ее основных видов, форм и жанров по материалам монографии Н. Шереметьевской «Танец на эстраде».

15. Какие явления западноевропейской и Американской культуры начала ХХ века оказали влияние на развитие современной хореографии в России?

16. Определите значение творческой деятельности А. Дункан для развития ритмопластического танца в России.

17. Как видоизменялся и обновлялся академический танец под влиянием открытий джаз-танца, танца модерн и социального танца?

18. Какие центры, формы и средства по развитию современного танца существуют в системе хореографического образования?

19. Творческая деятельность отечественных коллективов в танцевальной технике «контемпорари».

20. Анализ видеоматериалов, периодической печати по изучению тенденций развития современной отечественной и зарубежной хореографии.

Примерные темы курсовых работ:

1. Деятельность профессора Р. Захарова.

2. Творчество балетмейстера Л. Лавровского.

3. Вагановская школа - традиции и новаторство.
4. Великие ученицы Вагановой.
- 5.. Сюжетные балеты Ф. Лопухова и его деятельность по реставрации балетов классического наследия.
6. Педагогическая деятельность Ф. Лопухова, его ученики и последователи. Влияние наследия Лопухова на развитие современной хореографии.
7. Педагогическая деятельность А. Вагановой. Ее ученицы. Суть и значение методики Вагановой.
8. Особенности жанра драмбалета и причины монополизации этого жанра в советское время.
9. Балеты В. Вайнонена «Пламя Парижа» и «Щелкунчик». Причины неувядющей популярности балета «Щелкунчик».
10. «Бахчисарайский фонтан» в постановке Р. Захарова и «Ромео и Джульетта» в постановке Л. Лавровского — шедевры жанра драмбалета.
11. Р. Захаров — идеолог жанра драмбалета.
12. В. Чабукиани — выдающийся мастер героического танца. Особенности хореографической драматургии в балетах Чабукиани.
13. Творчество М. Семеновой.
14. Творчество Г.. Улановой.
15. Выдающиеся ученицы А. Вагановой: Ф. Балабина, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, А. Шелест.
16. К. Сергеев — «принц советского балета».
17. Лидеры московского балета: О. Лепешинская, А. Ермолов, А. Мессерер, М. Габович.
18. Работа ГАБТа в годы Великой Отечественной войны в Москве и в эвакуации. МХУ в годы войны.
19. Значение героической работы театров в годы войны по сохранению традиций и репертуара, пропаганде искусства в провинции.
20. Кризис балетного искусства в 1950-е годы, его причины, пути выхода.
21. Деятельности Л. Якобсона. Особенности его творческой манеры и выбора выразительных средств.
- 22.. Реформа балетного театра 1960-х годов и ее лидеры Ю. Григорович и И. Бельский.
23. Общая характеристика творчества Ю. Григоровича. Балеты «Каменный цветок» и «Легенда о любви» как начало нового этапа в развитии хореографии.
24. Второе поколение выдающихся советских мастеров (Плисецкая, Шелест, Стручкова, Макаров, Бурмейстер, ...).
25. Лифарь и неоклассический балет Франции.

26. Возрождение английского балета в начале XX века. Роль русских мастеров.
27. Ступени развития немецкого выразительного танца.
28. Становление американского балета (вехи исторической биографии с XIX по XX вв.).
29. Продолжение дела Дягилева — "Русский балет Монте-Карло".
30. Творчество Марты Грахам, ее ученики и последователи.
31. Американская труппа "АБТ", формирование стиля.
32. Баланчин в Америке.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить доклады о творческом почерке, эстетических принципах, проблематике ведущих современных хореографов: Р. Пети, М. Бежар, И. Киллиан, Д. Ноймайер и других.
2. Изучение публикаций в периодической печати, видео- материалов по проблемам современного искусства танца.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Специфические особенности хореографического искусства.
2. Происхождение танца и его ранние формы.
3. Танцевальная культура Древней Греции.
4. Танцевальная культура Западноевропейских стран эпохи Средневековья.
5. Хореографическое искусство эпохи Возрождения.
6. Формирование национальных балетных школ Италии, Англии и Франции.
7. Особенности развития Западноевропейского балетного театра эпохи Просвещения.
8. Реформы Ж. Ж. Новерра. Значение теоретического труда Ж. Ж. Новерра «Письма о танце и балетах».
9. Народные истоки русской хореографии. Скоморохи и их роль в развитии русского хореографического искусства.
10. Хореографическое искусство России XVI – XVII века.
11. Реформы Петра I и их значение для развития хореографического искусства России.
12. Начало хореографического образования и формирование театральной системы в России.
13. Крепостные театры и их роль в развитии самобытных черт русского балета.
14. Становление сюжетно-действенного балета в России.
15. Эстетика балетного романтизма. Великие балетмейстеры и исполнители эпохи.
16. Творчество Филиппо и Марии Тальони.
17. Прогрессивные тенденции творчества Ж. Перро.
18. Русский балетный театр начала XIX века.
19. Творчество И. И. Вальберха.
20. Особенности творческой деятельности Ш. Дидло.

21. Кризис русского балета. Творчество А. Сен-Леона.
22. Эпоха М. И. Петипа.
23. Русский балет начала XX века. Реформаторская деятельность М. Фокина и А. Горского.
24. Советский балет 20 – 30 годов. Основные направления развития хореографического искусства.
25. Характеристика творчества мастеров хореодрамы.
26. Советский балет 50 – 70 годы. Традиции и новаторство в творчестве Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, И. Бельского.
27. Хореографическое искусство России конца XX века: ведущие направления, тенденции и перспективы развития.
28. Современные направления в зарубежном хореографическом искусстве.
29. Ведущие хореографы и исполнители западноевропейских и американских школ современного танца.
30. Современные направления танца в творчестве отечественных балетмейстеров.

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71778 — Загл. с экрана.
2. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 326 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71791 — Загл. с экрана.
3. Шубарин, В.А. Джазовый танец на эстраде + DVD [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 252 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3723 — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература:

1. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 344 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1959 — Загл. с экрана.
2. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 338 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1960 — Загл. с экрана.
3. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 472 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1952 — Загл. с экрана.
4. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 520 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1953 — Загл. с экрана.
5. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2008. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1955 — Загл. с экрана.

6. Левинсон, А.Я. Старый и новый балет. Мастера балета [Электронный ресурс] /А.Я Левинсон. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 556 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1961 — Загл. с экрана.
7. Красовская, В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 688 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1956 — Загл. с экрана.
8. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 528 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1958 — Загл. с экрана.
9. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 656 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1957 — Загл. с экрана.

в) периодические издания

1. Журнал «Балет»
2. Журнал «Хореограф»
3. Журнал «Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование». Периодическое издание Московской государственной академии хореографии»
4. Журнал «BALLET2000»
5. Журнал «Dance Europe»
6. Журнал «Dance – Light-Magazine»
7. Журнал «Dancing Times»
8. Журнал «DOZADO»

г) интернет – ресурсы:

1. <http://www.protanec.com/> - На сайте публикуются новости из мира танца, статьи авторов из печатной версии журнала, а также материалы, доступные только в электронной версии.
2. Www.Dance-Space.ru - это танцевальная социальная сеть для любителей и профессионалов танцевального искусства
3. <http://www.ocknt48.ru/ru/> - сайт Липецкого областного центра культуры и народного творчества
4. <http://www.balletacademy.ru/biblio/index.php> Электронная библиотека Московской государственной академии хореографии
5. <http://www.art-center.ru/> - единый сервисный центр поддержки фестивалей и конкурсов
6. <http://www.globaldance.info/> - каталог танцевальных сайтов
7. <http://www.globaldance.info/catalog.php?subdir=7> - Сайты фестивалей, конкурсов по

- народным, национальным танцам, стилизованной народной хореографии, Folk dance, фольклору, танцев народов мира
8. <http://planetatalantov.ru/> - фонд поддержки и развития детского творчества
 9. <http://utc-mgik.ru> Учебно-творческий центр Московский государственный университет культуры и искусств
 10. <http://vk.com/impresariobooks> Издательство «Импресарио» — книги по хореографии
 11. <http://zodchie.mcc.moscow/> - Культурный центр "Зодчие"
 12. <http://www.sibculture.ru/magazine/> журнал
 13. <http://secret-terpsihor.com.ua/> - авторский сайт Ольги Киенко. Хореографическая помощь хореографам и музыкальным руководителям
 14. <http://www.pereplyas.ru/> фонд развития народного танца

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Учебные кабинеты № 21, № 33 в корпусе № 8 ВлГУ;
- мультимедийный проектор
- ноутбук
- экран
- литература по истории и теории хореографического искусства
- видеотека

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль «Искусство балетмейстера - репетитора»

Рабочую программу составил

Манюк И.М. Мас-
(ФИО, подпись)

Рецензент (представитель работодателя): МБУДО «Детская школа хореографии» города Владимира, директор школы Заслуженный работник культуры РФ
Балдин Сергей Александрович

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Рецензент (представитель работодателя):

Балетмейстер-постановщик ГВХА «Русь» Заслуженный артист РФ

Ледовской Александру Юрьевич

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ХЦИ

Протокол № 6/1 от 15.02.2016 года

Заведующий кафедрой Перегинов Н.Н. Альф

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 52.03.01 Хореографическое искусство

Протокол № 4 от 15.02.2016 года

Председатель комиссии

Чеснокова Л.Н.

(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 10 от 29.06.2016 года

Заведующий кафедрой XVII Мергешев В.А. РИМ

Рабочая программа одобрена на 2017-2018 учебный год

Протокол заседания кафедры № 10 от 30.06.2017 года

Заведующий кафедрой XVII Мергешев В.А. РИМ

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____