

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«История хореографического искусства и образования»

(название дисциплины)

44.03.01. Педагогическое образование

(код направления (специальности) подготовки)

3-5 семестр

(очная форма обучения)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является сформировать у будущих бакалавров педагогического образования представление об основных этапах эволюции хореографического искусства и образования, а также расширить кругозор и теоретические знания в области профессии через познание эстетики творчества, постановочных методов великих балетмейстеров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «История хореографического искусства и образования» является дисциплиной вариативной части.

Пререквизиты дисциплины: Дисциплина опирается на знания предметов основной образовательной программы среднего (полного) общего образования: история, мировая литература, мировая художественная культура, хореография.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ОПК-8	Частичное	Знать: основные этапы становления хореографического искусства и образования. Уметь: доступно рассказать любой период из истории хореографического искусства и образования, а также танцевальный стиль и жанр. Владеть: умением свободно анализировать и высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития хореографического искусства и образования.
ПК-1	Частичное	Знать: современные тенденции развития хореографического искусства и образования. Уметь: организовать посещение балетных спектаклей и концертов профессиональных ансамблей танца. Владеть: навыками составления культурно-просветительских программ на материале конкретного стиля или жанра танцевальной эпохи.

ПК-2	Частичное	Знать: необходимость совмещать в учебном процессе теоретические занятия с просмотром видео материала, и организацией досуговой деятельности. Уметь: организовать культурно-досуговую программу в контексте изучения данной дисциплины. Владеть: умением профессионально заинтересовать учащихся, путем досуговой деятельности.
ПК-5	Частичное	Знать: особенности исполнения движений различных танцевальных направлений. Уметь: ставить культурно-просветительские программы на материале конкретной танцевальной эпохи. Владеть: умением сохранять стилистические особенности стиля и жанра конкретной танцевальной эпохи, при репетиторской работе культурно-просветительских программ.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Памятники изобразительного искусства как свидетельства существования элементов танца в первобытную эпоху. Нерасчленённость сознания первобытного человека. Синкретизм первобытной культуры. Обряд как его выражение. Изучение особенностей танца в традиционной культуре (современных народов Африки, Австралии, Океании). Древний мир.

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

Баядерки. Альмеи. Библейский рассказ о Саломее и танце семи покрывал.

Танцевальная культура Древней Греции и Рима.

Искусство хореографии в средневековой Европе.

Народное творчество. Актёры – профессионалы (жонглёры, гистрионы, шпильманы). Церковные формы театрального действия (религиозные мистерии). Народные танцы. Басседансы, парные танцы - их сословный характер. Феодалные празднества. «Мореска». Маскарады, выходы ряженных. Постепенное появление пластического спектакля.

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. Пасторали. Искусство хореографии в контексте художественной культуры эпохи Возрождения.

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.

Развитие балетного искусства во Франции в XVI веке.

Первый драматический балет «Комедийный балет королевы», 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.

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

Балетный театр Франции и Англии XVII века.

Западноевропейский балетный театр эпохи Просвещения.

Развитие балета в Австрии (Франц Гильфердинг), в Англии (Джон Рич, Джон Уивер), во Франции.

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

Балетный театр Италии XVIII – начала XIX века.

Творчество Гаспаро Анджиолини. Великий триумvirат балетных реформаторов XVIII века: Новерр - Гильфердинг – Анджиолини. Творчество Сальваторе Вигано, Гаэтано Джойя.

Народные истоки русской хореографии. Искусство народных танцоров-скоморохов.

Зарождение балетного спектакля в России. Постановка «Балета об Орфее (1673 г.). Постановки Ж.-Б. Ланде и А. Ринальди (Фоссано). Открытие Петербургской балетной школы (ныне Санкт-Петербургская академия танца им. А. Я. Вагановой).

Становление в России школы классического танца.

Открытие в 1773 году московском Воспитательном доме балетного отделения - предтечи и основы Московского хореографического училища. Первый педагог и хореограф балетного отделения - Л. Парадиз. Крепостные труппы в подмосковных имениях графов Шереметевых (Кусково, Останкино) и др.

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

Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.

Русский балетный театр первой половины XIX века.

Творчество Карло Блазиса.

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

Творчество Филиппо и Марии Гальони.

Датский балетный театр эпохи романтизма. Август и Антуан Бурнонвилли.

Творчество Ж. Перро, Ш. Дидло.

Особенности балетного романтизма в России.

Западноевропейский балетный театр второй половины XIX века.

Творчество Артура Сен-Леона.

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

Первая постановка балета «Лебединое озеро». Творчество В. Рейзингера. 1877 г. — выпуск первой редакции «Лебединого озера». П. Карпакова и А. Собещанская в партии Одетты. Сотрудничество Петипа с П. И. Чайковским («Спящая красавица», 1890; «Лебединое озеро», 1895) и А. К. Глазуновым («Раймонда», 1898; «Времена года», 1900). Творчество балетмейстера Л. И. Иванова, помощника Петипа («Щелкунчик», 1892; сцены лебедей «Лебединого озера», 1895).

Творчество Л. И. Иванова.

П. И. Чайковский и создание русской балетной классики.

Чайковский Пётр Ильич (1840 – 1893). В 1865 окончил Петербургскую консерваторию (ученик А. Г. Рубинштейна). Балетная реформа. Балеты П.И. Чайковского. «Лебединое озеро» (соч. 1876), «Спящая красавица» (соч. 1889). «Щелкунчик» (соч. 1891; пост. в 1892, Мариинский театр, балетмейстер Л.И. Иванов).

Исполнительское искусство конца XIX столетия.

Русский балетный театр на рубеже XIX - XX века. Реформаторская деятельность А. А. Горского.

Русский балет начала XX столетия Творчество М. М. Фокина.

Ведущее место русского балета к началу 20 в. в мировом балетном театре. Обновление балетного спектакля М. М. Фокиным. 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»).

Советский балет 1917-1927 годов. Советское хореографическое образование в начале столетия.

Творчество В.И. Вайнонена, Р.В. Захарова, Л. М. Лавровского, В. М. Чабукиани.

Советский балетный театр 40 - 50-х гг., 60 - 70-х гг. Исполнительское искусство 1930-х – 1950-х гг. Поиски новых путей в хореографическом искусстве. Совершенствование техники, приумножение виртуозности танца. Педагогическая деятельность А. Я. Вагановой.

Балетный театр в годы Великой Отечественной войны.

Реформа балетного театра 1960-х гг. Кризис балетного искусства, его причины, пути выхода. «Оттепель» и обменные гастроли. «Взрыв» после смерти И. В. Сталина в 1953 году. Обменные зарубежные гастроли. На отечественной сцене показаны спектакли крупнейших зарубежных театров. 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. 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). Ф.В. Лопухов и К. Я. Голейзовский. Творчество Л. Якобсона. Балетный театр 1960х – 1970-х 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.

Творчество О.М. Виноградова и Ю. Н. Григоровича.

Исполнительское искусство 1950-70-х годов. М. Н. Барышников, Н. И. Бессмертнова, В. В. Васильев, И. А. Колпакова, М. Л. Лавровский, М.-Р. Э. Лиела, Н. Р. Макарова, Е. С. Максимова, Р. Х. Нуреев, А. Е. Осипенко, А. И. Сизова, Ю.В. Соловьёв, Н. И. Сорокина, Н. В. Тимофеева, М. М. Плисецкая, Н. Боярчиков, Г. Д. Алексидзе, Д. А. Брянцев.

Современный этап развития отечественной хореография.

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

Современное и современность на балетной сцене.

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

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

Современные течения в зарубежном хореографическом искусстве.

Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии. Возникновение и развитие танца модерн.

Джордж Баланчин - хореограф, определивший магистральный путь развития балета в XX веке.

Западноевропейский балетный театр второй половины XX века.

Особенности развития танца модерн во второй половине XX в. Синтез с другими танцевальными системами – джаз-танцем, этническим и фольклорным танцами, с элементами спорта, гимнастики, акробатики, цирка и бытовой пластики.

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.

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. ВИД АТТЕСТАЦИИ – 3-ий и 4-ый семестр – зачёт с оценкой, 5-ый семестр – экзамен.

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 7 ЗЕТ.

Составитель: специалист по УМК Антонова А.Т. А. АИ
должность, ФИО, подпись

Заведующий кафедрой ХМБ Меркулов АА АИИФ
название кафедры ФИО, подпись

Председатель
учебно-методической комиссии направления 440301 Меркулов АА АИИФ
ФИО, подпись

Директор института ИИФК Тарелов А.В. И.О. Фамилия Дата: 28.06.2019

Печать института

