

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

Институт физической культуры и спорта
(Наименование института)

УТВЕРЖДАЮ:
Институт
Директор ИФКС

Гадалов А.В.
« 22 » 06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА И
ОБРАЗОВАНИЯ»
(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(код и наименование направления подготовки (специальности))

ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История хореографического искусства и образования» 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.

Задачи:

- изучение особенностей искусства танца разных стран, современных тенденций его развития;
- изучение специфики хореографического искусства и процесса становления его основных видов, жанров и форм;
- изучение истории хореографического образования России и зарубежья.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «История хореографического искусства и образования» относится к вариативной части.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции <i>(код, содержание индикатора)</i>	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК.4.1. Формулирует личностные, предметные и метапредметные результаты обучения по своему учебному предмету ПК.4.2. Применяет современные методы формирования развивающей образовательной среды ПК.4.3. Создает педагогические условия для формирования развивающей образовательной среды	Знает проблематику и актуальные направления развития по вопросам преподаваемых дисциплин Умеет анализировать факторы формирования и закономерности развития современной педагогики, особенности и перспективы развития хореографического образования; Владеет способностью к профессиональному саморазвитию, совершенствованию своих профессиональных знаний и педагогического показа	Теоретические вопросы реферат
ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов	ПК.6.1. Способен формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий ПК.6.2. Демонстрирует знание содержания образовательных программ по своей дисциплине ПК.6.3. Способен проектировать образовательные программы различных уровней и	Знает профессиональную терминологию хореографии на французском языке; методику преподавания хореографических дисциплин; Умеет разрабатывать образовательные программы, учебнометодические материалы, учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами в рамках	Теоретические вопросы реферат

	элементы образовательных программ в своей предметной области	преподаваемых дисциплин; Владеет навыками разработки методических материалов по организации и руководству хореографическим коллективом.	
ПК-9 Способен проектировать культурно-просветительские программы (проекты) и участвовать в их создании в рамках преподаваемых учебных предметов	<p>ПК.9.1. Способен определять и формулировать цели и задачи культурно-просветительских программ (проектов), создавать и представлять их в форме презентации</p> <p>ПК.9.2. Владеет методами постановочной работы в создании культурно-просветительских программ (проектов) в рамках преподаваемых учебных предметов</p> <p>ПК.9.3. Способен реализовывать программы (проекты), направленные на культурно-просветительское развитие обучающихся</p>	<p>Знает способы разработки и пути реализации культурно-просветительских программ</p> <p>Умеет применять в профессиональной деятельности методы постановочной и репетиторской работы в создании хореографических культурно-просветительских программ;</p> <p>Владеет способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп</p>	Теоретические вопросы реферат

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	в форме практической подготовки		
1	Введение. Цели и задачи дисциплины «История хореографического искусства и образования».	3	1	1	1		1	2	
2	Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства. Тема 1.1 Возникновение хореографического искусства.	3	2	1	1		1	3	
3	Тема 1.2 Танцевальная культура Древнего Востока (Древний Египет, Междуречье, Индия)	3	3	1	1		1	2	
4	Тема 1.3 Танцевальная культура Древней Греции и Рима.	3	4	1	1		1	3	

5	Тема 1.4 Искусство хореографии в средневековой Европе.	3	5	1	1		1	2	
6	Тема 1.5 Хореографическое искусство стран Западной Европы в эпоху Возрождения. Рождение балета.	3	6	2	2		2	3	1 рейтинг-контроль
7	Тема 1.6 Хореографическое искусство Англии эпохи Шекспира.	3	7-8	1	1		1	2	
8	Тема 1.7 Развитие балетного искусства во Франции в XVI веке.	3	9	1	1		1	3	
9	Раздел 2. Западноевропейский балетный театр в XVII - XVIII веках. Формирование ведущих школ классического танца. Тема 2. 1. Балетный театр Франции и Англии XVII века.	3	10	2	2		2	2	
10	Тема 2. 2. Западноевропейский балетный театр эпохи Просвещения. Австрия. Англия. Франция.	3	11	1	1		1	3	
11	Тема 2.3. Реформа Ж. Ж. Новерра и творчество его последователей. Тема 2.4 Балетный театр Италии XVIII – начала XIX века.	3	12	1	1		1	2	2 рейтинг-контроль
12	Раздел 3. Русский балетный театр. Тема 3.1. Народные истоки русской хореографии.	3	13-14	2	2		2	3	
13	Тема 3.2. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв.	3	15	1	1		1	2	
14	Тема 3. 3 Становление в России школы классического танца	3	16-17	1	1		1	2	
15	Тема 3. 4 Русский балетный театр второй половины XVIII века.	3	18	1	1		1	2	3 рейтинг-контроль
Всего за 3 семестр:				18	18			36	Зачет с оценкой
16	Раздел 4. Хореографическое искусство и образование России и Западной Европы в XIX веке. Тема 4. 1 Русский балетный театр рубежа XVIII - XIX веков. Творчество И. И. Вальберха.	4	1	1	1		2	2	
17	Тема 4. 2 Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.	4	2	2	1		2	2	
18	Тема 4.3 Русский балетный театр первой половины XIX века. Тема 4.4 Творчество Карло Блазиса.	4	3	1	1		2	2	
19	Тема 4.5 Преромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма.	4	4	1	1		2	3	
20	Тема 4.6 Творчество Филиппо и Марии Тальони	4	5	2	1		2	2	
21	Тема 4.7 Датский балетный театр эпохи романтизма. Датская балетная школа и творчество Антуана и Августа Бурнонвилей. Тема 4.8. Творчество Жюля Перро	4	6	1	1		2	3	1 рейтинг-контроль

	Тема 4. 9 Творчество Ш. Дидло. Становление хореографического образования в 10-60гг. XIX века.								
22	Тема 4.10 Особенности балетного романтизма в России	4	7	1	1		2	2	
23	Тема 4. 11 Западноевропейский балетный театр второй половины XIX века.	4	8	1	1		2	3	
24	Тема 4. 12 Творчество Артура Сен-Леона	4	9	1	1		2	2	
25	Тема 4.13 Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М. И. Петипа	4	10	1	2		2	2	
26	Тема 4. 14 Творчество Л. И. Иванова.	4	11	1	1		2	2	
27	Тема 4. 15 П. И. Чайковский и создание русской балетной классики.	4	12	1	1		2	3	2 рейтинг-контроль
28	Тема 4. 16 Исполнительское искусство конца XIX столетия.	4	13	1	1		2	2	
29	Тема 4. 17 Русский балетный театр на рубеже XIX - XX века. Реформаторская деятельность А. А. Горского.	4	14	1	1		2	2	
30	Тема 4. 18 Русский балет начала XX столетия Творчество М. М. Фокина	4	15	1	2		3	2	
31	Тема 4. 19 «Русские сезоны» в Париже Возрождение зарубежного балета	4	16-18	1	1		3	2	3 рейтинг-контроль
Всего за 4 семестр:				18	18			36	Зачет с оценкой
32	Раздел 5. Советский балетный театр. Тема 5. 1. Советский балет 1917-1927 годов. Творчество К.Я. Голейзовского. Творчество Ф.В. Лопухова. Тема 5.2. Советское хореографическое образование в начале столетия.	5	1-2	1	2		1,5	2	
33	Тема 5. 3. Творчество В. И. Вайнонена. Творчество Р.В. Захарова.	5	3-4	1	2		1,5	2	
34	Тема 5. 4. Творчество Л. М. Лавровского Тема 5. 5. Творчество В. М. Чабукиани.	5	5	2	2		1,5	1	
35	Тема 5. 6. Советский балетный театр 40 - 50-х гг, 60 - 70-х гг.	5	6	1	2			2	1 рейтинг-контроль
36	Тема 5. 7 Творческий поиск и новаторство Л. В. Якобсона Тема 5. 8. Творчество И. Д. Бельского. Творчество О. М. Виноградова.	5	7-8	1	2			2	
37	Тема 5. 9 Творчество Ю. Н. Григоровича	5	9	2	2		1,5	2	
38	Тема 5.10. Исполнительское искусство 1950-70-х годов.	5	10	1	2		1,5	1	
39	Раздел 6. Современный этап развития отечественной хореография.	5	11	1	2		1,5	2	

	Тема 6. 1. Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене								
40	Тема 6. 2. Исполнительское искусство 1980-2000-х годов.	5	12	2	2		1,5	22	2 рейтинг-контроль
41	Тема 6. 3 Современное и современность на балетной сцене. Тема 6. 4 Современные авторские коллективы. Тема 6. 5 Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства.	5	13	1	3		2	2	
42	Раздел 7. Современные течения в зарубежном хореографическом искусстве. Тема 7. 1 Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии	5	14	1	3		2	2	
43	Тема 7. 2 Возникновение и развитие танца модерн	5	15	1	3		2	1	
44	Тема 7. 3 Джордж Баланчин - хореограф, определивший магистральный путь развили балета в XX веке.	5	16	1	3		2	2	
45	Тема 7. 4 Западноевропейский балетный театр второй половины XX века	5	17	1	3		2	2	
46	Тема 7. 5 Современный этап развития Американского балетного театра. Тема 7. 6 Тенденции развили современного мирового балетного театра.	5	18	1	3		2	2	3 рейтинг-контроль
Всего за 5 семестр:				18	36			27	Экзамен 27ч.
Наличие в дисциплине КП/КР					-				
Итого по дисциплине				54	72			99	Зачет с оценкой, зачет с оценкой, экзамен 27ч.

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Введение. 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.

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. Синкретизм первобытной культуры. Обряд как его выражение.

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.

Многообразии танцевальных жанров в культуре Древней Греции. Продолжение

традиций греческого искусства в Древнем Риме. Появление «пиррихи». Синтез слов, музыки, пения и танца.

Тема 1.4 Искусство хореографии в средневековой Европе.

Народное творчество. Народные танцы. Бассдансы, парные танцы - их сословный характер. Феодалные празднества. «Мореска».

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).

Тема 1.6 Хореографическое искусство Англии эпохи Шекспира.

Английский «театр масок». Творчество хореографа Бена Джонсона. «Антимаски» в его постановке.

Тема 1.7 Развитие балетного искусства во Франции в XVI веке.

Танец как составная часть действия. Сложность композиционных построений танцев, использование машинерии, роскошных костюмов, масок. 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. Организация Академии танца в Париже (1661). Канонизация балетной лексики. Открытие постоянного оперно-балетного театра – королевской академии музыки (1671).

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

Раздел 3. Русский балетный театр.

Тема 3.1. Народные истоки русской хореографии.

Искусство народных танцоров-скоморохов.

Тема 3.2. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв.

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

Тема 3.3 Становление в России школы классического танца.

Развитие балета в общем русле театра классицизма в 1760-х гг. Идеалы эстетики классицизма.

Тема 3.4 Русский балетный театр второй половины XVIII века.

Открытие в 1773 году московском Воспитательном доме балетного отделения - предтечи и основы Московского хореографического училища. Первый педагог и хореограф балетного отделения - Л. Парадиз.

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.

Русский балет вступает в пору расцвета на рубеже 18-19 вв. Отечественные композиторы - А. Н. Титов, С. И. Давыдов и обрусевшие композиторы-иностранцы - К. А. Кавос, Ф. Е. Шольц.

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

События Отечественной войны 1812. После изгнания французов из Москвы балетную школу и труппу возглавляет ученик Дидло балетмейстер А. П. Глушковский.

Тема 4.3 Русский балетный театр первой половины XIX века.

Балет занял привилегированное положение среди других видов театра. В 1825 в Москве был открыт Большой театр. Русский балет органично воспринял родившийся в Западной Европе романтизм. Конфликт мечты и действительности. Балетмейстер Ф. Тальони и танцовщица М. Тальони; балетмейстер Ж. Перро и танцовщица Ф. Эльслер. Танец вышел на первый план, стал кульминацией драматического действия. В 1860-е годы в России распад романтического спектакля.

Тема 4.4 Творчество Карло Блазиса.

Блазис Карло (1795 - 1878), итальянский артист, балетмейстер, педагог, теоретик. Тщательно изучал систему классического танца и написал книги "Элементарный учебник теории и практики танца" (1820), "Кодекс Терпсихоры" (1828), "Полный учебник танца" (1830) и др., имевшие большое значение для дальнейшего развития системы классического танца.

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

Тема 4. 6 Творчество Филиппо и Марии Тальони.

Тальони (Taglioni) Филиппо (1777 -1871), выдающийся итальянский артист, педагог и балетмейстер. Тальони Мария (1804 - 1884), итал. артистка, балетмейстер и педагог. Дочь Филиппо Т.

Тема 4. 7 Датский балетный театр эпохи романтизма.

Август Бурнонвиль (1805 - 1879), датский артист, балетмейстер, педагог. В основе балета "Из Сибири в Москву" Моллера (1876) - история Параши-сибирячки (сценарий по роману франц. писательницы Э. Коттен). Сформировал национальное своеобразие датского балета, разрабатывал мимическую выразительность, прыжковую технику, энергичность, виртуозность мужского танца. Выдающийся педагог, создал свою методику преподавания, т. н. «урок Бурнонвиля», записанный его учениками и вошедший в балетную педагогическую практику (включая 20 в.).

Бурнонвиль Антуан Теодор (1760 – 1843), датский артист, балетмейстер. По национальности француз. Работал в Касселе (1776-79), Париже и Лондоне (1779-82), Стокгольме (1782-91). С 1792 в Копенгагене, в качестве солиста выступал во многих балетах В. Галеотти. В 1815-1823 руководил Королевским датским балетом.

Тема 4. 8 Творчество Жюль Перро

Перро Жюль Жозеф (1810 - 1892), французский артист, балетмейстер. В 1843-48 работал балетмейстером в лондонском Королевском театре и создал там знаменитые балеты (композитор Ч. Пуньи): "Ундина" (1843), "Эсмеральда" (1844), "Эолина" (1845), "Катарина" (1846). В 1848 пост. в Милане (театр "Ла Скала") балет "Фауст" Паниццы, Косты и Байетти. В новых версиях своих балетов и в оригинальных постановках на сцене Большого театра исполнил партии: Пьер Гренгуар ("Эсмеральда", 1848), Дьяволино ("Катарина, дочь разбойника", 1849), Алин ("Питомица фей" Адана, 1849), Мефистофель ("Фауст" Пуньи и Паниццы, 1854), Джанео ("Армида" Пуньи, 1855) и др.

Тема 4. 9 Творчество Ш. Дидло.

Деятельность балетмейстера Ш. Дидло 1800- 20-х гг. Продолжатель традиций Новера и Доберваля.

Становление хореографического образования в 10-60гг. XIX века.

Второй этап становления хореографического образования. Устав Театральной школы (1809). Устав Театрального училища (1865). Начало новой (академической) модели

образования. Преобразования Ш.Л. Дидло.

Тема 4. 10 Особенности балетного романтизма в России.

Русский балет органично воспринял родившийся в Западной Европе романтизм. Конфликт мечты и действительности. В балетном театре выявились две разновидности романтического искусства. Среди деятелей первой ветви - балетмейстер Ф. Тальони и танцовщица М. Тальони; второй - балетмейстер Ж. Перро и танцовщица Ф. Эльслер.

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

Тема 4. 12 Творчество Артура Сен-Леона.

А. Сен-Леон (1821 — 1879). Создатель системы записи танца “Стенохореография”. 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.

Тема 4. 14. Творчество Л. И. Иванова.

Деятельность Л.И. Иванова как хореографа. Создание белых лебединых сцен. Лебедь - символ отечественного балета. Иванов — первый новатор, раздвинувший каноны классического танца. Воссоздание балета А. Вагановой, А.Горским, А. Мессерером, В. Бурмейстером, Ю. Григоровичем, В. Васильевым.

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

Чайковский Пётр Ильич (1840 – 1893). В 1865 окончил Петербургскую консерваторию (ученик А. Г. Рубинштейна). Балетная реформа.

Тема 4. 16 Исполнительское искусство конца XIX столетия.

Артисты петербургского балета 70-90-х гг. XIX века. Формирование исполнительской школы. Преемственность русских исполнительских традиций. Итальянские мастера в России. Школа Карло Блазиса. Работа Блазиса в московском балете.

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). 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. 1910 - назначение Н. Легата первым балетмейстером, М. Фокина — вторым. 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. Плодотворная деятельность на ниве балетной педагогики. Творчество Матильды Кшесииской 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. Влияние искусство американской танцовщицы А. Дункан, пропагандистки “свободного” танца, на балетмейстеров-реформаторов. 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. 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.

Существование русского балета в Европе. Эмиграция в связи с 1917 годом. 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.

Раздел 5. Советский балетный театр.

Тема 5.1 Советский балет 1917-1927 годов.

В России после 1917 года - балет крупный центр общенационального искусства. Горский - руководитель труппы Большого театра. Создал собственные сценические редакции ("Лебединое озеро", 1920; "Жизель", 1922). В 1920-х гг. В. Лопухов возглавил петроградскую труппу. Лопухов поставил первую танцсимфонию "Величие мироздания" (1922), аллегорически изображал революцию ("Красный вихрь", 1924), обращался к традиции народных жанров ("Пульчинелла", 1926; "Байка про лису...", 1927). Открытие студий Дункан, Л. И. Лукина, В. В. Майи, И. С. Чернецкой, Л. Н. Алексеевой, Н. С. Познякова, мастерская Н. М. Фореггера, "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). Жанр драмбалета. 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 (Г. С. Уланова, К. М. Сергеев, М. М. Габович), а также (М. Т. Семёнова, 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 скак».

Лопухов Фёдор Васильевич (1886 – 1973). Создал бессюжетный программный балет-симфонию (танцсимфонию) "Величие мироздания" на муз. 4-й симфонии Бетховена (1923).

Голейзовский Касьян Ярославич (Карлович) (1892 – 1970). 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. 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. Советское хореографическое образование в начале столетия.

Реорганизация балетной школы, создание программ. Роль Ленинграда и Москвы в образовании. Академические основы образования (В. Тихомиров и Холфин). Ленинградские педагоги первых советских лет: В. Пономарев, А. Ширяев, В. Семенов; формирование нового стиля мужского танца (А. Ермолаев, П. Гусев, В. Чабукиани). Организация в Петрограде "Школы русского балета" Акима Вольтского. Начало педагогической деятельности А. Я. Вагановой. Деятельность Ленинградского хореографического училища и его руководителя А. Я. Вагановой с 1921 года, особенности ее педагогической системы, создание первого

учебника "Основы классического танца" (1934 г.). А.Я. Ваганова — первый советский профессор хореографии. Непреходящее значение ее педагогической системы. Участие в подготовке балетмейстерских кадров Ф. Лопухова, привлечение к работе Л. Лавровского, Р. Захарова. Первые выдающиеся воспитанники балетмейстерского отделения: Борис Фенстер, Владимир Варковицкий, Константин Боярский. Создание Н. Тарасовым учебника по методике мужского классического тренажа. Деятельность Софьи Головкиной, Людмилы Сахаровой, Наталии Дудинской и Константина Сергеева. Роль Ф. Лопухова и П. Гусева в становлении высшей школы танца в Ленинграде. Ученики: Юрий Григорович, Олег Виноградов, Валентин Елизарьев, Георгий Алексидзе, Николай Боярчиков, Генрих Майоров, Мынтай Глеубаев, Уран Сарбагишев и многие другие.

Тема 5. 3. Творчество В.И. Вайнонена. Творчество Р.В. Захарова.

Вайнонен Василий Иванович (1901 – 1964). В 20-е гг. начал выступать как балетмейстер. Сочинил ряд концертных номеров. Роль актёра-постановщика, пластические находки в сфере народно-сценического танца.

Творчество Р.В. Захарова. Захаров Ростислав Владимирович (1907 – 1984). В 1936-56 балетмейстер и оперный режиссёр Большого театра (в 1936-39 руководил балетной труппой).

Тема 5. 4. Творчество Л. М. Лавровского.

Лавровский (Иванов) Леонид Михайлович (1905 – 1967). В 1944-64 (с небольшими перерывами) главный балетмейстер Большого театра. С его деятельностью связаны значительные завоевания советской хореографии.

Тема 5. 5. Творчество В. М. Чабукиани.

Чабукиани Вахтанг Михайлович (1910 – 1992). Реформа техники мужского танца, мужественность, темперамент.

Тема 5. 6. 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. Требования времени, жесткие рамки соцреализма затормозили расширение выразительных средств хореографии, но способствовали усовершенствованию актерского мастерства в границах дозволенного репертуара.

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. Резэвакуация ГАБТа и ГАТОБа. В конце 1940-х - начале 1950-х гг. - кризис драмбалета.

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.

Балерины. Сохранение классической традиции и новые возможности балетной техники.

Тема 5. 7. Творческий поиск и новаторство Л. В. Якобсона.

Якобсон Леонид Вениаминович (1904 – 1975). В 1933-42 артист и балетмейстер Большого театра. Продолжатель и последователь М. М. Фокина. Всегда шёл «против течения». Ведущая форма балетмейстерского творчества - хореографическая миниатюра. Лучшие из уже созданных и новые миниатюры были объединены в спектакль "Хореографические миниатюры" (1959, Т-р им. Кирова).

Тема 5. 8. Творчество И. Д. Бельского. Творчество О. М. Виноградова.

Бельский Игорь Дмитриевич (1925 – 1999). Ведущий характерный танцовщик, исполнял также гротесковые и пантомимные партии. Среди лучших созданий Бельского - танцовщика – Шурале, («Шурале») и Нурали («Бахчисарайский фонтан»). В 1962-73 - гл. балетмейстер Ленинградского Малого театра, в 1973-77 - Театра им. Кирова. Постановка балета "Берег надежды" Петрова (1959). 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).

Творчество Виноградова О.М. В 1967-72 балетмейстер, с 1977 гл. балетмейстер Театра им. Кирова. Первая постановка, принёсшая 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).

Тема 5. 9. Творчество Ю. Н. Григоровича.

Григорович Юрий Николаевич (р. 1927). В 1962-64 балетмейстер Театра им. Кирова. С 1964 главный балетмейстер Большого театра. Оформление художником С. Б. Вирсаладзе всех спектаклей Ю. Григоровича.

Тема 5. 10. 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.

Раздел 6. Современный этап развития отечественной хореография.

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

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

Увеличение числа балетных трупп. Появление среди них студий свободного танца, танца модерн или использующих новую лексику, сочинённую руководителями коллективов. В конце 80-х - начале 90-х гг. увеличилось число гастролей за рубежом как балетных трупп крупнейших оперно-балетных театров. Задача сохранения и развития традиций русского балета. Подготовка высокопрофессиональных кадров, которые пестуются в высших и средних учебных заведениях Российской Федерации. Лидеры - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой (АРБ) и Московская государственная академия хореографии (МГАХ).

Исполнительское искусство 1980-2000-х гг.

Г. Мезенцева, Т. Терехова, Л. Семеняка, А. Асылмуратова, Н. Ананишвили, Ж. Аюпова, 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. Русский модерн конца XX века. Творческая деятельность центров современной хореографии и творческих коллективов по развитию modern jazz-dance. 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

Тема 6. 5 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, кадрили, гавот). Типичные особенности африканского танца. 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. 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. Стилиевое 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, Broadway (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.

Тема 7. 2 Возникновение и развитие танца модерн.

Зарождение в конце XIX - начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танца модерн. Танец модерн как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. основополагающие принципы 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. 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.

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

Баланчин (Balanchine) Джордж (Георгий Мелитонович Баланчивадзе (1904 – 1983). 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. 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, рождённого образом музыкальным.

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

Особенности развития танца модерн во второй половины XX в. Синтез с другими танцевальными системами – джаз-танцем, этническим и фольклорным танцами, с элементами спорта, гимнастики, акробатики, цирка и бытовой пластики. Танец выражения (экспрессивный танец). Философия танца. Методика подготовки исполнителей. Особенность стиля contemporary dance, его специфические черты. Танец пост-модерн. Творческие центры и авторские коллективы России, популяризирующие современные направления танца.

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 развили современного мирового балетного театра.

Истоки танцевальной эстрады. Специфические черты эстрадного танца и основные средства его выразительности. 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. Проблема сохранения классического наследия.

Содержание практических занятий по дисциплине

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

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.

Образы танца в изобразительном искусстве, мифах, эпосе.

Тема 1.4 Искусство хореографии в средневековой Европе.

Актёры – профессионалы (жонглёры, гистрионы, шпильманы). Церковные формы театрального действия (религиозные мистерии). Маскарады, выходы ряженных. Постепенное появление пластического спектакля.

Тема 1.5 Хореографическое искусство стран Западной Европы в эпоху Возрождения. Рождение балета.

Итальянская комедия дель арте. Пасторали. Искусство хореографии в контексте художественной культуры эпохи Возрождения.

Тема 1.6 Хореографическое искусство Англии эпохи Шекспира.

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», хореограф Бальтазарини. Появление первых трудов о танце, стремление зафиксировать танец (Туано Арбо «Орхесография», 1588).

Раздел 2. Западноевропейский балетный театр в XVII - XVIII веках.

Формирование ведущих школ классического танца.

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

Деятельность Пьера Бошана – первого главы Академии танца. 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 триумvirат балетных реформаторов XVIII века: Новерр - Гильфердинг – Анджиолини. Творчество Сальваторе Вигано, Газтано Джойя.

Раздел 3. Русский балетный театр.

Тема 3.1. Народные истоки русской хореографии.

Искусство народных танцоров-скоморохов.

Тема 3.2. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв.

Постановка «Балета об Орфее (1673 г.).

Тема 3. 3 Становление в России школы классического танца.

Ж. Ж. Новерр - выразитель эстетики балетного классицизма на Западе. Балетные постановки в Петербурге во 2-й половине 18 века.

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

Крепостные труппы в подмосковных имениях графов Шереметевых (Кусково, Останкино) и др.

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.

Русский танцовщик и балетмейстер И. И. Вальберх.

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

Расцвет балетов-дивертисментов.

Тема 4.3 Русский балетный театр первой половины XIX века.

Две разновидности романтического искусства в балетном театре. В репертуар русского театра вошли все наиболее известные романтические балеты Западной Европы: "Сильфида", "Жизель", "Эсмеральда", "Корсар", "Наяда и рыбак", "Катарина, дочь разбойника".

Тема 4.4 Творчество Карло Блазиса.

Среди постановок: "Пандора" (1827), "Блудный сын" (1833), "Прекрасная сицилианка" (1847) - все на музыку Ф. Блазиса, "Галатея" на муз. Ортори (1857). В 1861-63 поставил в московском Большом театре: "Фауст" Паниццы и Пуньи, "Два дня в Венеции" на муз. Минкуса, "Орфа" на музыку Адана и Минкуса (1862) и др.

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

Тема 4. 6 Творчество Филиппо и Марии Тальони.

Тальони (Taglioni) Филиппо (1777 -1871), выдающийся итальянский артист, педагог и балетмейстер. Тальони Мария (1804 - 1884), итал. артистка, балетмейстер и педагог. Дочь Филиппо Т.

Тема 4. 7 Датский балетный театр эпохи романтизма.

Поставил свыше 50, главным образом, на музыку современных ему датских композиторов, в т.ч. "Сильфида" Лёвеншелля (1836).

Тема 4. 8 Творчество Жюля Перро

В 1843-48 работал балетмейстером в лондонском Королевском театре и создал там знаменитые балеты (композитор Ч. Пуньи): "Унди́на" (1843), "Эсмеральда" (1844), "Эолина" (1845), "Катарина" (1846). В 1848 пост. в Милане (театр "Ла Скала") балет "Фауст" Паниццы, Косты и Байетти.

Тема 4. 9 Творчество Ш. Дидло.

Деятельность балетмейстера Ш. Дидло 1800- 20-х гг. Дидло ставил балеты на мифологические сюжеты («Зефир и Флора», 1808; «Амур и Психея», 1809; «Ацис и Галатя», 1816) и героико-исторические темы («Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники» Ф. Венюа, 1817; «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов» Кавоса и Т. В. Жучковского, 1819).

Становление хореографического образования в 10-60гг. XIX века.

Специфика специализированной модели хореографического образования. Деятельность французских и итальянских балетмейстеров и педагогов в России и их роль в трансформировании образования в Московском и Петербургском Театральном училище.

Тема 4. 10 Особенности балетного романтизма в России.

Романтическое искусство в исполнении Е. И. Андреевской, 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.

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

Тема 4. 12 Творчество Артура Сен-Леона.

Кипучая гастрольная деятельность, постановки балетов "Маркитанка", "Сальтарелло", "Ручей", "Сирота Теолинда или Дух Долины", "Скрипка дьявола" и др. Новый принцип постановки народных танцев.

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

Петипа.

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. 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).

Тема 4. 14. Творчество Л. И. Иванова.

Половецкие пляски в опере «Князь Игорь» Бородина (1890) . Философичность балета "Лебединое озеро". Разные трактовки финала (не всегда трагического).

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

Балеты П.И. Чайковского. «Лебединое озеро» (соч. 1876), «Спящая красавица» (соч. 1889). «Щелкунчик» (соч. 1891; пост. в 1892, Мариинский театр, балетмейстер Л.И. Иванов).

Тема 4. 16 Исполнительское искусство конца XIX столетия.

Характерные танцовщики: Ф. Кшесинский, А. Бекефи, А. В. Степанов, изобретатель системы записи танца. 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.

Русские сезоны в Париже (1909, 1910, 1911 гг.). Приезд А. Дункан в Россию, ее влияние. Балетная династия Легатов — последователей дела Петипа. Создание братьями Легат балета "Фея кукол" (1903 г). Постановка Н. Легатом балета "Кот в сапогах" (1906); балета "Аленький цветочек" (оформление К. Коровина) (1907).

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

Обновление балетного спектакля М. М. Фокиным. Организация С. П. Дягилевым с 1909 года гастролей русского балета в Париже («Русские сезоны»). Поиски новых выразительных возможностей, технических приемов и методик преподавания современного танца в экспериментальных студиях Л. Алексеевой, И. Чернецкой, В. Май, Л. Лукина и др. Балетмейстеры-новаторы: Н. М. Фореггер, К. Я. Голейзовский, М. М. Фокин, А. А. Горский, Г. Баланчивадзе.

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

Существование русского балета в Европе. Эмиграция в связи с 1917 годом. 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.

Раздел 5. Советский балетный театр.

Тема 5.1 Советский балет 1917-1927 годов.

Лопухов поставил первую танцсимфонию "Величие мироздания" (1922), аллегорически изображал революцию ("Красный вихрь", 1924), обращался к традиции народных жанров ("Пульчинелла", 1926; "Байка про лису...", 1927). 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). Р. В. Захаров ("Бахчисарайский фонтан", 1934; "Утраченные иллюзии", 1935) и Л. М. Лавровский ("Кавказский пленник", 1938; "Ромео и Джульетта", 1940). В. И. Вайнонен ("Пламя Парижа", 1932), В. М. Чабукиани ("Лауренсия", 1939). Новая школа исполнительства (Г. С. Уланова, К. М. Сергеев, М. М. Габович), а также (М. Т. Семёнова, Чабукиани, А. Н. Ермолаева).

Лопухов Фёдор Васильевич (1886 – 1973). Восстановление и реставрация балетов классического наследия ("Спящая красавица", "Раймонда", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Конек-Горбунок" и др.).

Голейзовский Касьян Ярославич (Карлович) (1892 – 1970). В Большом театре Г. в 1925 пост. (на сцене Экспериментального театра) по своим сценариям балеты "Иосиф Прекрасный" Василенко и "Теолinda" на муз. Ф. Шуберта в инструментовке Рогаль-Левицкого.

Тема 5.2. Советское хореографическое образование в начале столетия.

Деятельность Ленинградского хореографического училища и его руководителя А. Я. Вагановой (1934 г.). Периодические выпуски блистательных учениц: М. Семенова, Г. Уланова, О. Иордан, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, Ф. Балабина, А. Шелест, А. Осипенко, И. Колпакова и многие другие. Деятельность МХУ и его ведущие педагоги: Елизавета Гердт, Мария Кожухова, Виктор Семенов, Николай Тарасов.

Тема 5. 3. Творчество В.И. Вайнонена. Творчество Р.В. Захарова.

Вайнонен Василий Иванович (1901 – 1964). 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»).

Творчество Р.В. Захарова. Захаров Ростислав Владимирович (1907 – 1984). Выдающаяся работа постановка балета "Бахчисарайский фонтан", положившего начало советской хореографической "пушкиниане". Укрепление жанра хореодрамы в последующих постановках: «Утраченные иллюзии», «Кавказский пленник», «Тарас Бульба», «Золушка», «Медный всадник. 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». Книги Р.В. Захарова («Искусство балетмейстера», «Беседы о танце», «Работа балетмейстера с исполнителями», «Записки балетмейстера», «Слово о танце»).

Тема 5. 4. Творчество Л. М. Лавровского.

Лавровский (Иванов) Леонид Михайлович (1905 – 1967). Балет "Ромео и Джульетта" Прокофьева.

Тема 5. 5. Творчество В. М. Чабукиани.

Чабукиани Вахтанг Михайлович (1910 – 1992). Постановщик и исполнитель собственных балетов «Сердце гор», «Лауренсия». Создание спектаклей («Демон», «Отелло», «Горда», «Синатле», «Гамлет»).

Тема 5. 6. Советский балетный театр 40 - 50-х гг., 60 - 70-х гг.

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. Мессерер, М. Габович.

Балетный театр в годы Великой Отечественной войны.

Реформа балетного театра 1960-х гг. Кризис балетного искусства, его причины, пути выхода.

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.

Исполнительское искусство 1950-х – 70-х гг.

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. 7. Творческий поиск и новаторство Л. В. Якобсона.

Якобсон Леонид Вениаминович (1904 – 1975). "Хореографические миниатюры" (1959, Т-р им. Кирова).

Тема 5. 8. Творчество И. Д. Бельского. Творчество О. М. Виноградова.

Бельский Игорь Дмитриевич (1925 – 1999). Среди постановок – «Конёк-Горбунок», «Одиннадцатая симфония» на муз. Шостаковича, «Овод» Чернова (1967), «Щелкунчик», «Икар».

Творчество Виноградова О.М. В 1977 г. балетмейстер Театра им. Кирова. Первая постановка, принёсшая 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».

Тема 5. 9. Творчество Ю. Н. Григоровича.

Григорович Юрий Николаевич (р. 1927). 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). Постановка балета «Спартак». Спектакль "Иван Грозный" на муз. Прокофьева. Балет «Ангара» Эшпая (по пьесе "Иркутская история" Арбузова, 1976, Большой т-р; Гос. пр. СССР, 1977).

Тема 5. 10. Исполнительское искусство 1950-70-х годов.

М. Н. Барышников, Н. И. Бессмертнова, В. В. Васильев, И. А. Колпакова, М. Л. Лавровский, М.-Р. Э. Лиёпа, 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.

Раздел 6. Современный этап развития отечественной хореография.

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

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

Исполнительское искусство 1980-2000-х гг.

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.

Тема 6. 3. Современное и современность на балетной сцене.

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. Театр современного танца Н. Фиксель, «Кинетический театр» А. Пепеляева, «Класс экспрессивной пластики» Г. Абрамова, «Провинциальные танцы» Т. Вагановой, «Театр камерного танца» О. Бавдилович, «Театр современного танца» О. Пона, «Эксцентрик-балет» С. Смирнова и др. Деятельность ADF в России.

Тема 6. 4 Современные авторские коллективы

Тема 6. 5 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. Рождение сценической формы джаз-танца. Жозефина Беккер, Катарина Данхэм, Перль Праймес, Дональд Мак-Кейла, Метт Меттокс, Луиджи (Евгений Луи). Мировое распространение джаз-танца. Уолтер Нике, Алан Бернанд, Франк Вагнер. Современные центры по изучению и пропаганде джаз-танца. Конкурсы, фестивали, чемпионаты в популяризации современного джаз-танца.

Тема 7. 2 Возникновение и развитие танца модерн.

Истоки направления в идеях теоретика и педагога Ф. Дельсарта, в системе Э. Жака-Далькроза и искусстве А. Дункан. 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. Авангардистский танец, «contemporary», «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 Баланчивадзе (1904 – 1983)

В 1925-29 балетмейстер труппы С. П. Дягилева (пост. "Песнь соловья" Стравинского и "Барабау" Рieti, оба - 1925; "Кошка" Соге, 1927, "Аполлон Мусагет", 1928; "Бал" Рieti и "Блудный сын", оба - 1929). В 1932-33 балетмейстер труппы "Балле рюс де Монте-Карло" (пост. "Мещанин во дворянстве" на муз. Р. Штрауса, "Конкуренция" Орика, "Котильон" Шабрие и др.).

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

Техника М. Грэхем, Р. фон Лабана, М. Вигман. Авангардный танец: техника М. Каннингема, А. Николайс, Э. Хоккинса, Дж. Батлера, П. Тейлора, М. Бежара. Ведущие школы, хореографы, исполнители: Триша Браун, Марк Моррис, Пина Бауш. 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 Тизтр» 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 развили современного мирового балетного театра.

Современный танец на эстраде, в цирке, кино, шоу программах. Виды и жанры хореографических произведений на эстраде. Новые средства пластической выразительности. Жизнь классики во времени. Фиксация хореографии. Новые требования к образовательному процессу

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости (*рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3*).

3 семестр

1-ый рейтинг-контроль

1. Что включает в себя понятие «хореография» как вид искусства?
2. Какие теории происхождения танца существуют в современной науке?
3. Какова была роль танца в жизнедеятельности первобытного человека?
4. Привести примеры изображений танца в изобразительном искусстве первобытного общества.
5. Охарактеризуйте ранние формы танца, их лексическую и тематическую основы.
6. Какие функции выполнял танец в жизни древнейших цивилизаций?
7. Дайте характеристику танцевальной культуры Древнего Египта.
8. Какое влияние оказал древнеегипетский танец на развитие современного хореографического искусства?
9. Охарактеризуйте специфические черты танцевальной культуры древней Индии.

2-ой рейтинг-контроль

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».

3-ий рейтинг-контроль

1. Старинные средневековые танцы, их трансформация в балетном спектакле.
2. Зарождение балета в Италии в эпоху Возрождения.
3. Развитие балета во Франции в XVI веке (основание Академии танца).
4. Триумvirат создателей французского балета: Бошан, Люлли, Мольер.
5. Балет в Англии в эпоху Шекспира.
6. Воплощение образов произведений Шекспира в мировом балете.
7. Старинный балетный костюм и его эволюция в XVII-XVIII веках.
8. Первые легендарные балерины (Камарго, Салле).
9. Художественные особенности театра «комедия дель арте».
10. История становления русского театра (скоморохи), балетный театр в России в эпоху царя Алексея Михайловича.
11. Реформы Петра I, их отголоски в балете (Ассамблеи).
12. Основание балетной школы в России.

13. Русский балет XVIII века (Екатерининская эпоха).
14. Новерр Ж.Ж., вехи биографии, общая характеристика творчества.
15. Балет в эпоху Великой Французской буржуазной революции (тематика, костюм).
16. Выдающиеся мастера французского балета на рубеже XVIII-XIX веков.

4 семестр

1-ый рейтинг-контроль

1. Западноевропейский балет первой половины XIX века. Стилевые особенности.
2. Балет Франции XIX в. Преромантизм. Деятельность П. Гарделя (1758 – 1840), Ж. Милона (1766 – 1849), Ж. Омера (1774 – 1833).
3. Балет Франции XIX век: в преддверии романтизма: творчество О. Вестриса, Луи Дюпора, Ш. Ле Пика.
4. Становление стиля «романтизм» в балете. Творчество Ф. Тальони.
5. Творчество М. Тальони.
6. Балетный театр в Дании. Творчество А. Бурнонвиля.
7. Формирование балетного романтизма. Создание балета «Жизель».
8. Творчество С. Вигано (1769 – 1821) – крупнейшего хореографа Италии
9. Фанни Эльслер – балерина «действенного» романтизма. Работа Ф. Эльслер в России.
10. Творчество К. Блазиса (1794 – 1878).
11. Ж. Перро и балет «Корсар

2-ой рейтинг-контроль

1. Русский балет первой половины XIX века. Основные этапы развития.
2. Открытие Большого театра в Москве (1825). Балет на сцене Большого театра в первой половине XIX века.
3. Творчество Ф. Гюлленъ – Сор в России.
4. Творчество Е. Санковской.
5. Творчество Ш. Дидло в Западной Европе и в России
6. Ученики и ученицы Ш. Дидло в России. Творчество А.П. Глушковского, Н.О. Гольца.
7. Плеяда первых русских балерин, воспитанниц Ш. Дидло: Е. Колосова, М. Данилова, Е. Телешова, А. Новицкая.
8. Творчество Ж. Перро в России.
9. Работа К. Блазиса в Москве.

3-ий рейтинг контроль

Третий рейтинг-контроль проводится в виде теста по теме «Хореографическое искусство России и Европы второй половины XIX – начала XX веков».

Вопросы к теме:

1. Создатель большого академического русского балета:

- а) Карло Блазис;
- б) А. Сен – Леон;
- в) М. Петипа.

2. Хореограф балета «Дон–Кихот»:

- а) Ф. Тальони;
- б) А. Сен – Леон;
- в) М. Петипа.

3. Автор музыки балета «Дон-Кихот»:

- а) Л. Минкус;
- б) Л. Делиб;
- в) А. Адан.

4. Хореограф балета «Баядерка»:

- а) Ф. Тальони;
- б) А. Сен – Леон;
- в) М. Петипа.

5. Автор музыки балета «Коппелия»:
 - а) Л. Минкус;
 - б) Л. Делиб;
 - в) П.И. Чайковский
6. Танцевально-симфоническая картина «Тени» в финале балета:
 - а) «Спящая красавица»;
 - б) «Баядерка»;
 - в) «Коппелия».
7. Хореограф первой постановки «Лебединого озера»:
 - а) В. Рейзингер;
 - б) А. Сен – Леон;
 - в) М. Петипа.
8. Хореограф, поставивший вальс снежинок («Снежные хлопья»):
 - а) В. Рейзингер;
 - б) Л. Иванов;
 - в) М. Петипа.
9. Хореограф – создатель белых, лебединых сцен:
 - а) М. Фокин;
 - б) Л. Иванов;
 - в) М. Петипа.
10. Какой из балетов П.И. Чайковского поставлен на сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана:
 - а) «Щелкунчик»;
 - б) «Лебединое озеро»;
 - в) «Спящая красавица».
11. Какой из балетов П.И. Чайковского поставлен на сюжет сказки Ш. Перро:
 - а) «Щелкунчик»;
 - б) «Лебединое озеро»;
 - в) «Спящая красавица».
12. Хореограф, поставивший балеты «Конёк-горбунок», «Золотая рыбка»:
 - а) Л. Минкус;
 - б) Л. Делиб;
 - в) П.И. Чайковский.
13. Итальянский танцовщик-виртуоз, балетмейстер и педагог. Известен как автор методики обучения искусству танца, педагог В. Нижинского, М. Кшесинской, А. Павловой:
 - а) Карло Блазис;
 - б) Э. Чекетти;
 - в) М. Петипа.
14. Партия Голубой Птицы есть в балете:
 - а) «Лебединое озеро»;
 - б) «Спящая красавица»;
 - в) «Щелкунчик».
15. Партия феи Карабос есть в балете:
 - а) «Лебединое озеро»;
 - б) «Спящая красавица»;
 - в) «Щелкунчик».
16. В постановке балетных спектаклей «Русских сезонов» активное участие принимали художники объединения:
 - а) «Мир искусства»;
 - б) «Голубая роза»
 - в) передвижники.
17. Какой из балетов не ставил М. Фокин:
 - а) «Карнавал»;

- б) «Шопениана»
- в) «Петрушка»;
- г) «Жар-птица»;
- д) «Призрак Розы» («Видение Розы»);
- е) «Шехерезада»;
- ж) «Умиравший лебедь»;
- з) «Пламя Парижа».

18. Автор музыки балета «Баядерка»: _____

- а) Л. Минкус;
 - б) Л. Делиб;
 - в) А. Адан.
19. Хореограф балета «Коппелия»:
- а) Ф. Тальони;
 - б) А. Сен – Леон;
 - в) М. Петипа.

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:

- а) Ф. Тальони;
- б) А. Сен – Леон;
- в) М. Петипа;
- г) А. Горский;
- д) М. Фокин.

5 семестр

1-ый рейтинг-контроль

1. Первый советский балет “Красный мак” 1927 г.).
2. Принципы советской хореодрамы (Вайнонен, Захаров, Лавровский).
3. Анализ шедевров советской хореодрамы (“Пламя Парижа”, “Бахчисарайский фонтан”, “Ромео и Джульетта”).
4. Деятельность профессора Р. Захарова.
5. Творчество балетмейстера Л. Лавровского.
6. Вагановская школа - традиции и новаторство.
7. Великие ученицы Вагановой.
8. Первые советские виртуозы классического танца, прогресс техники исполнительства.

2-ой рейтинг-контроль

1. Феномен многонационального советского балета.
2. Советская балетная педагогика. Методика, персоналии.
3. Культура характерного танца в России и СССР.
4. Второе поколение выдающихся советских мастеров (Плисецкая, Шелест, Стручкова, Макаров, Бурмейстер, ...).
5. Лифарь и неоклассический балет Франции.
6. Возрождение английского балета в начале XX века. Роль русских мастеров.
7. Ступени развития немецкого выразительного танца.
8. Становление американского балета (веи исторической биографии с XIX по XX вв.).
9. Продолжение дела Дягилева — “Русский балет Монте-Карло”.
10. Творчество Марты Грахам, ее ученики и последователи.
11. Американская группа “АБТ”, формирование стиля.
12. Баланчин в Америке.

3-ий рейтинг-контроль

Третий рейтинг-контроль проводится в виде защиты рефератов.

Примерные темы рефератов:

1. Первый русский новатор балета А. А. Горский. Программные спектакли “Дочь Гудулы”, “Саламбо”.
2. Творчество М. Фокина, принципы Нового Русского балета.
3. Лучшие балеты Фокина (“Шопениана”, “Жар-птица”, “Петрушка”, “Шехеразада”...).
4. Русские сезоны в Париже (1909 - 1911 гг.).
5. Вацлав Нижинский — танцовщик.
6. Вацлав Нижинский - хореограф и мыслитель.
7. Дело и жизнь Дягилева, круг Дягилевских соратников.
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. Уникальный дуэт Гельцер - Тихомиров.
13. Новации Касьяна Голейзовского.
14. Новации Федора Лопухова.
15. Первый советский балет “Красный мак” 1927 г.).
16. Принципы советской хореодрамы (Вайнонен, Захаров, Лавровский).
17. Анализ шедевров советской хореодрамы (“Пламя Парижа”, “Бахчисарайский фонтан”, “Ромео и Джульетта”).
18. Деятельность профессора Р. Захарова.
19. Творчество балетмейстера Л. Лавровского.
20. Вагановская школа - традиции и новаторство.
21. Великие ученицы Вагановой.
22. Сюжетные балеты Ф. Лопухова и его деятельность по реставрации балетов классического наследия.
23. Педагогическая деятельность Ф. Лопухова, его ученики и последователи. Влияние наследия Лопухова на развитие современной хореографии.
24. Педагогическая деятельность А. Вагановой. Ее ученицы. Суть и значение методики Вагановой.
25. Особенности жанра драмбалета и причины монополизации этого жанра в советское время.
26. Балеты В. Вайнонена «Пламя Парижа» и «Щелкунчик». Причины неувядающей популярности балета «Щелкунчик».
27. «Бахчисарайский фонтан» в постановке Р. Захарова и «Ромео и Джульетта» в постановке Л. Лавровского — шедевры жанра драмбалета.
28. Р. Захаров — идеолог жанра драмбалета.
29. В. Чабукиани — выдающийся мастер героического танца. Особенности хореографической драматургии в балетах Чабукиани.
30. Творчество М. Семеновой.
31. Г. Уланова — «обыкновенная богиня».
32. К. Сергеев — «принц советского балета».
33. Лидеры московского балета: О. Лепешинская, А. Ермолаев, А. Мессерер, М. Габович.
34. Работа ГАБТа в годы Великой Отечественной войны в Москве и в эвакуации. МХУ в годы войны.
35. Значение героической работы театров в годы войны по сохранению традиций и репертуара, пропаганде искусства в провинции.
36. Кризис балетного искусства в 1950-е годы, его причины, пути выхода.
37. Деятельности Л. Якобсона. Особенности его творческой манеры и выбора выразительных средств.

38. Реформа балетного театра 1960-х годов и ее лидеры Ю. Григорович и И. Бельский.

39. Общая характеристика творчества Ю. Григоровича. Балеты «Каменный цветок» и «Легенда о любви» как начало нового этапа в развитии хореографии.

40. Выдающиеся ученицы А. Вагановой: Ф. Балабина, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, А. Шелест.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины.

Зачет с оценкой – 3 и 4 семестры.

Экзамен – 5 семестр.

Контрольные вопросы.

3 семестр

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

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. Назовите ведущих западноевропейских теоретиков танца XV - XVI веков.
17. Западноевропейский балетный театр в XVII - XVIII веках. Формирование ведущих школ классического танца.
18. Балетный театр Франции и Англии XVII века.
19. Западноевропейский балетный театр эпохи Просвещения. Развитие балета в Австрии, в Англии, во Франции.

4 семестр

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Русский балет XVIII – первой половины XIX века. Основные этапы развития.
2. Творчество М. Камарго, М. Салле.
3. Западноевропейский балет XVIII – первой половины XIX века. Стилиевые особенности.
4. Развитие балета в России в XVIII веке. Значение Петровских реформ. Ассамблеи.
5. Творчество Ж.Б. Ланде, А. Ринальди, Ф. Арайи.
6. Расцвет балета в Екатерининскую эпоху. Строительство театральных зданий.
7. Творчество Ф. Гильфердинга, Г. Анджиолини.
8. Творчество И.И. Вальберха. Становление жанра «Русский дивертисмент» в творчестве Вальберха и О. Пуаро.
9. Творчество Ж. Доберваля.
10. Крепостной театр и крепостной балет – уникальное явление русской культуры XVIII - XIX вв.
11. Творчество К. Блазиса (1794 – 1878).

12. Ж. Ж. Новерр. Вехи биографии. Общая характеристика творчества.
13. Развитие балета в Австрии в эпоху Просвещения. Деятельность Ф. Гильфердинга (1710 – 1768). Вехи биографии и творчества.
14. Балетный театр Франции эпохи Просвещения. Франция перед революцией и в период Революции (1789 – 1794). Балет на сцене Королевской Академии музыки.
15. Творчество Ф. Гюллень – Сор в России.
16. Балетный театр Франции XVIII века. Выдающиеся исполнители начала XVIII века – Франсуаза Прево, Жан Баллон, Мишель Блонди.
17. Французские балерины середины XVIII века – Мари Гимар, Луиза Лани, Мари Аллар, Анна Гейнель. Формирование стиля.
18. Балет Франции XIX в. Преромантизм. Деятельность П. Гарделя (1758 – 1840), Ж. Милона (1766 – 1849), Ж. Омера (1774 – 1833).
19. Ж. Ж. Новерр «Письма о танце». Основные положения.
20. Творчество Л. Дюпре, Г. Вестриса, М. Гарделя.
21. Работа К. Блазиса в Москве.
22. Балетный театр Италии XVIII – начала XIX века. Творчество Г. Анджиолини (1731 – 1803). Вехи биографии.
23. Творчество С. Вигано (1769 – 1821) – крупнейшего хореографа Италии.
24. Открытие Большого театра в Москве (1825). Балет на сцене Большого театра в первой половине XIX века.
25. Творчество О. Вестриса, Луи Дюпора, Ш. Ле Пика.
26. Крепостной театр Шереметевых (Останкино, Кусково).

5 семестр

Примерный перечень вопросов к экзамену:

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. Творчество Ольги Спесивцевой — выдающейся романтической балерины XX века.
9. Деятельность Сергея Дягилева.
10. Круг сценографов и композиторов русского балета начала XX века.
11. Последние годы императорского Мариинского балета.
12. Александр Горский и московский балет.
13. Екатерина Гельцер и Василий Тихомиров — творческий дуэт выдающихся московских академиков балетной сцены.
14. 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.
19. Рождение жанра советской хореодрамы и творчество Василия Вайнонена.
20. Творчество Ростислава Захарова, крупнейшего деятеля и идеолога, советского балета.
21. Творчество Леонида Лавровского, выдающегося мастера советской балетной классики.
22. Первое поколение великих советских балерин.
23. Первое поколение великих советских танцовщиков.
24. Главнейшие персоналии советского балетного театра старшего и среднего поколений мастеров.

25. Новые балетные труппы Ленинграда и Москвы.
26. Хореографическое образование в первые советские годы.
27. Формирование жанра характерного исполнительства как отличительной особенности отечественного балета.
28. Создание советской “балетной державы”.
29. Новый этап развития французского балета. Эпоха “неоклассицизма” С. Лифаря.
30. Возрождение английского балета. Роль русских мастеров.
31. Обретение зрелости английским балетом. Главные персоналии национального театра и произведения.
32. Балет Германии; формирование “немецкого выразительного танца”.
33. Балет США: от истоков до появления американских мастеров танцевального модерна.
34. Приобщение Америки к классическому балету (работа в США труппы “Русский балет Монте-Карло” и создание ведущего национального коллектива “АБТ” (Американский балетный театр)).
35. Джордж Баланчин — “отец” современного американского балета.
36. Творчество крупнейших мастеров американского балетного модерна.
37. Балет стран Центральной Европы.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

3 семестр

Задания для самостоятельной работы:

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает изучение теоретического материала, также - рекомендуемой литературы для подготовки к практическим занятиям, к рейтинг – контролю, к итоговому зачёту с оценкой. Подготовка студентами мультимедийных презентаций, посвящённых различным аспектам научно-исследовательской работы в области истории хореографического искусства и образования.

1. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6840-9.

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?p11_id=1959 — Загл. с экрана.

4 семестр

Примерные темы 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. Общая характеристика эпохи классицизма.
4. Влияние эстетики классицизма на искусство балета.
5. Эпоха Новерра – Гильфердинга – Анджиолини, формирование жанра старинной хореодрамы.
6. Дело, жизнь и творчество Ж.Ж. Новерра.
7. Балет в Италии на рубеже XVIII - XIX веков.
8. Русский балет XVIII – первой половины XIX века. Основные этапы развития.
9. Развитие балета в России в XVIII веке. Значение Петровских реформ. Ассамблеи. Творчество Ж.Б. Ланде, А. Ринальди Ф. Арайи.
10. Расцвет балета в Екатерининскую эпоху. Строительство театральных зданий. Творчество Ф. Гильфердинга, Г. Анджиолини.
11. Западноевропейский балет первой половины XIX века. Стилиевые особенности.

12. Балет Франции начала XIX в. Преромантизм.
13. Становление стиля «романтизм» в искусстве и в балете. Творчество Ф. Тальони и М. Тальони.
14. Формирование балетного романтизма. Создание балета «Жизель».
15. Творчество Ф. Эльслер.
16. Балетный театр в Дании. Творчество Антуана и Августа. Бурнонвилей.
17. Творчество К. Блазиса.
18. Ж. Перро и его балет «Корсар».
19. Русский балет первой половины XIX века. Основные этапы развития.
20. Творчество Ш. Дидло в Западной Европе и в России
21. Ученики и ученицы Ш. Дидло в России.
22. Закат романтизма и творчество А. Сен-Леона.
23. Русский балет в середине XIX века. Первое воплощение «Лебединого озера».
24. Творчество М. Петипа и главный шедевр русского балета «Лебединое озеро»
Иванова – Петипа.
25. Творчество Л. Иванова.

Задания для самостоятельной работы:

1. Начало хореографического образования в России.
2. Возникновение сюжетного балета в России.
3. Развитие сюжетного балета в России во второй половине XVIII века.
4. Начало самоопределение русского балета.
5. Русский балет в период Отечественной войны. 1812 года.
6. Появление романтических сюжетов в балете и возникновение русской национальной школы классического танца.
7. Романтический балет в России.
Развитие реалистических тенденций в русском балете.
8. Кризис русского балета
9. Рождение симфонического балета в России.
10. Начало нового подъёма русского балета.
11. Русский балет на грани XIX – XX веков.
12. Русский балет накануне 1917 года.

5 семестр

Задания для самостоятельной работы:

1. Каковы истоки и природа джазового танца?
2. Назовите элементы и формы, каких культур оказали влияние на формирование стилистики джаз-танца?
3. Определите этапы развития сценических форм джаз-танца.
4. Какие хореографы синтезировали в балетах технику джаз-танца с этническим, народным и классическим танцем?
5. Какие идеи, теории и системы явились предпосылками возникновения танца модерн?
6. Каковы основополагающие принципы представителей танца модерн?
7. Охарактеризуйте стилистические особенности американской школы современного танца.
8. Какие направления танца модерн характеризуют Европейскую школу?
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 XX 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 «контемпорери».

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

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6840-9.	2021	https://e.lanbook.com/book/154606
Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира : учебное пособие / В. Е. Баглай. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7480-6.	2021	https://e.lanbook.com/book/160212
Герцман, Е. В. Далекое эхо античной хореографии. По материалам памятников письменности : учебное пособие / Е. В. Герцман. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-5843-1.	2020	https://e.lanbook.com/book/149635
Дополнительная литература		
Филановская, Т.А. История хореографического образования в России : учебное пособие / Т.А. Филановская. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1932-6.	2018	https://e.lanbook.com/book/103718

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы студента.

В учебном процессе используются мультимедийные средства:

- 1) Мультимедийный комплекс;
- 2) Электронная библиотека кафедры (фильмы, презентации, тексты учебных пособий, учебников, используемых при изучении тем курса).

Рабочую программу составил Марченко А.Л. АЛЛ
(ФИО, подпись)

Рецензент

(представитель работодателя) Балдин Сергей Александрович
Директор МБУ ДО

«Детская школа хореографии» города Владимира
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ХИСТ

Протокол № 11 от 21.06.2021 года

Заведующий кафедрой Марченко Андрей Леонидович АЛЛ
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) подготовки «Педагог-хореограф»

Протокол № 3 от 21.06.2021 года

Председатель комиссии Марченко Андрей Леонидович АЛЛ
(ФИО, подпись)