

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:
Директор ИФКС

Гадалов А.В.
« 22 » 06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ И БАЛЕТНОЙ МУЗЫКИ»
(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 танцевальной и балетной музыки» является сформировать у бакалавров педагогического образования представление о многообразии музыки в танцевальных жанрах и формах, а также научить ориентироваться в них, узнавать их характерные стилевые признаки, образный строй.

Задачи:

- познакомить с жанрами и формами танцевальной и балетной музыки;
- научить будущих педагогов-хореографов грамотно и чутко работать с музыкальным материалом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «История танцевальной и балетной музыки» 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 (код, содержание индикатора)	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	Тестовые вопросы Практико-ориентированное задание 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 элементы образовательных программ в своей предметной области	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 преподаваемых дисциплин; Владеет навыками разработки методических материалов по организации и руководству	Тестовые вопросы Практико-ориентированное задание Реферат

		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>	<p>Тестовые вопросы</p> <p>Практико-ориентированное задание</p> <p>Реферат</p>

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа

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	Раздел 1. Музыкальная культура древнего мира и средневековья. Тема 1. Музыкальная культура древнего мира. Музыкальная культура зап.-европейского средневековья, Возрождения. Танцы эпохи.	1	1-6	4	5		3	18	1 рейтинг-контроль
2	Тема 2. Танцы эпохи барокко. Танцы Франции, Италии, Англии, Германии. Классическая сюита, основные и дополнительные танцы.	1	7-12	5	4		3	18	2 рейтинг-контроль
3	Раздел 2. Романтизм. Тема 3. Танец в искусстве	1	13-15	4	5		3	18	

	романтизма. Национальные танцы: польские, венгерские, испанские, скандинавские, чешские.								
4	Тема 4. Вальс. Ранние вальсы. Вальс в творчестве романтиков, импрессионистов. Вальс как часть симфонии, оперы, балета.	1	16-18	5	4		3	18	3 рейтинг-контроль
Всего за 1 семестр:				18	18			72	Зачет с оценкой
5	Тема 5. Жанры и формы балета. Романтические балеты Адана, Делиба.	2	1-6	7	7		5	23	1 рейтинг-контроль
6	Тема 6. Балеты Дебюсси, Равеля.	2	7-9	8	8		5	23	
7	Раздел 3. Реформаторы балетной музыки XIX века. Тема 7. Танцевальные жанры и их хореографические формы в балетах П. Чайковского	2	10-12	7	7		5	23	2 рейтинг-контроль
8	Тема 8. Балетное творчество Глазуна	2	13-15	8	8		5	24	
9	Тема 9. Балеты Стравинского. Симфоническая балетная драма «Петрушка». Неоклассицистские балеты.	2	16-18	6	6		3	24	3 рейтинг-контроль
Всего за 2 семестр:				36	36			117	Экзамен 27ч.
10	Раздел 4. Мюзикл как жанр. Тема 10. Танцы XX-го столетия: испано-американские, негритянского происхождения.	3	1-6	7	8		5	7	1 рейтинг-контроль
11	Раздел 5. Жанры и формы отечественных и зарубежных балетов 20-90-х годов XX века. Тема 11. Жанры и формы отечественного балета 20-40-х годов. Балеты Глиэра, Асафьева, Шостаковича.	3	7-9	8	7		5	7	
12	Тема 12. Балетное творчество Прокофьева. Балетные формы в хореодраме «Ромео и Джульетта»	3	10-12	7	8		5	8	2 рейтинг-контроль
13	Тема 13. Жанры и формы отечественного и зарубежного балета второй половины XX века (60-70 годы).	3	13-15	8	7		5	7	
14	Тема 14. Новые тенденции в балете 80-90-х годов.	3	16-18	6	6		3	7	3 рейтинг-контроль
Всего за 3 семестр:				36	36			36	Зачет с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР					-				
Итого по дисциплине				90	90			225	Зачет с оценкой, экзамен 27ч., зачет с оценкой

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 1. Музыкальная культура древнего мира и средневековья.

Тема 1. Музыкальная культура древнего мира. Музыкальная культура зап.-европейского средневековья, Возрождения. Танцы эпохи.

Музыкальная культура древнего мира. Синкретизм. Первые формы театрализованных действий, инструментальной и вокальной музыки. Древнегреческая трагедия как нерасчленимое искусство слова, музыки и танца.

Музыкальная культура эпохи средневековья. Культура светская и духовная. Средневековый фольклор жонглеров, менестрелей, шпильманов. Профессиональные светские песенные жанры трубадуров, труверов, миннезингеров. Средневековые танцы.

Музыкальная культура эпохи Возрождения. Поворот в мировоззрении от средневековых аскетических идеалов к антропоцентризму. Национальные композиторские школы. Зарождение оперы. Стилевой перелом рубежа 16-17 веков – возникновение сольной мелодии с сопровождением. Танцы эпохи. Роль старинных танцев в развитии инструментальной музыки.

Тема 2. Танцы эпохи барокко. Танцы Франции, Италии, Англии, Германии. Классическая сюита, основные и дополнительные танцы.

Национальные старинные танцы Франции, Италии, Англии, Германии. Претворение танцевальной музыки в творчестве композиторов. Барочная сюита: структура, основные и дополнительные танцы, принципы парного контраста, нарастающего контраста, форма частей. Эволюция танца в сюитах французских композиторов 17 – 18 вв.: обогащение сюжетно-смысловой окраской, программные подзаголовки. Старинные танцевальные жанры в опере-балете 17-18 веков (Люлли, Рамо).

Музыкальная культура эпохи классицизма. Возникновение в инструментальной музыке классических сонатно-симфонических форм и жанров. Симфонический метод развития. Танцы эпохи классицизма. Танцевальные эпизоды в музыкально-драматических сочинениях Глюка. Старинные танцы в балете «Безделушки» Моцарта.

Раздел 2. Романтизм.

Тема 3. Танец в искусстве романтизма. Национальные танцы: польские, венгерские, испанские, скандинавские, чешские.

Музыкальный романтизм. Эстетика романтизма в музыкальном искусстве. Принцип «двоемирия». Ведущее значение лирики. Интерес к фольклору. Сказочно-фантастические сюжеты. Основные особенности музыкального языка. Программность, связь с поэзией, литературой. Исповедальность, «дневниковость» музыки романтиков.

Жанр танца в творчестве композиторов-романтиков. Влияние танцевальных жанров на различные формы музыкального искусства: инструментальную миниатюру, сонатно-симфонический цикл, симфоническую поэму. Возникновение новых танцевальных жанров. Симфонизация танцевальных жанров в музыке 19 века.

Особенности польских танцев (полонез, мазурка, краковяк, куявяк, оберек), их воплощение в творчестве Шопена, Монюшко, Огиньского, Венявского, Шимановского, Глинки, Чайковского, Лядова и др. авторов.

Особенности венгерских танцев стиля «вербункош». Венгерские танцы в музыке Листа, Брамса, Делиба, Чайковского, Глазунова, Кальмана и др.

Испанские танцы, их многообразие и своеобразие. Танцы Басконии, Каталонии, Кастилии, Андалусии. Испанские танцевальные жанры в музыке Альбениса, Гранадоса, де Фальи, Глинки, Римского-Корсакова, Глазунова, Берлиоза, Равеля, Дебюсси.

Скандинавские танцы, их характерные особенности. Норвежская танцевальная музыка как основа стиля Э. Грига.

Чешские танцы (полька, фуриант, скочна и др.) в творчестве Сметаны, Дворжака, Фибиха, Глинки, Рубинштейна, Рахманинова, Глазунова.

Тема 4. Вальс. Ранние вальсы. Вальс в творчестве романтиков, импрессионистов. Вальс как часть симфонии, оперы, балета.

Вальс, его происхождение. Формы ранних вальсов, объединение в сюиты. Поэтизация вальса в творчестве Шуберта, Шумана, Брамса. Концертные вальсы Вебера, И. Штрауса-сына. Близость жанру поэмы вальсов Шопена, Листа.

Проникновение вальса в различные виды инструментальной и вокальной музыки: в романс, в симфонию, оперу, балет. Вальс в творчестве композиторов-импрессионистов Дебюсси, Равеля.

Тема 5. Жанры и формы балета. Романтические балеты Адана, Делиба.

Танцевальные жанры и балетные формы в музыкально-хореографическом искусстве 19 века. Составные элементы балета. Характеристика классических балетных форм. Классическая и характерная сюиты. Их различие и специфические особенности.

Структура классической сюиты – вступление (entree), адажио, вариации, кода. Разновидности сюиты в зависимости от количественного состава участников (па-де-де, па-де-труа, па-де-катр, па-де-сенк, па-де-сис, гран-па). Сюиты, связанные с остановками сюжета. Сюиты, развивающие сюжетное действие.

Вступление (выход) – форма, размеры.

Адажио – дуэтный танец. Адажио как хореографическое понятие. Адажио как музыкальная форма (обычно 3-х частная форма с динамизированной репризой). Контрапунктическое соотношение музыки и хореографии в балетном адажио. Отсутствие трехчастности в хореографии.

Вариация как хореографическое понятие. Вариация как музыкальная форма (обычно простая трехчастная). Несовпадение вариационной музыкальной формы и структуры хореографической вариации. Вариации – мужская и женская, их контрастные характеристики.

Кода – нетождественность балетной и музыкальной коды, их самостоятельность (самостоятельный танец и самостоятельная музыкальная форма). Музыкальные формы коды: трехчастная, двойная трехчастная, сложная трехчастная. Функции коды: заключительный номер классической сюиты; заключение отдельного номера. Зависимость количества вариаций в классической бессюжетной сюите от числа участников. Различная функция ансамблей в драматургии балетов

Особенность многочастных классических сюит – контраст темпов и метров, отсутствие тонального единства.

Разновидности классической сюиты – гран-па («большой танец»). Развитие гран-па - особенность русского балета XIX века.

«Pas d'action» («действенный танец») – многозначность термина: вид классической сюиты (номерная сюита, сопровождаемая мимическим действием на сцене), отдельный номер с активным развитием событий.

Характерная сюита. Сюжетная окрашенность образов, чистая дивертисментность.

Сцена как специфическая форма музыкально-театральных жанров, как относительно завершённый эпизод в пределах развивающегося музыкально-драматического действия. Различные структуры балетного спектакля – многоактный, одноактный.

Основные этапы развития музыкальной драматургии в балете. Значение лейтмотивной системы в балетной музыке.

Развитие танцевальных жанров и форм в балетах романтического направления.

«Жизель» Адана – вершина романтического балета. Связь музыки с бытовыми танцевальными жанрами: вальсом, полькой, галопом. Вальс – основа лейтмотивной характеристики Жизели, его модификация в балете. Связь балетного адажио с жанрами ноктюрна, романса, песни (дуэт Жизели и Альберта из I д., романс Альберта из 2 д.). Массовые сцены балета. Вальс из I д. – преломление формы рондо в балетной сцене. Трансформация лейтмотивных характеристик как средство симфонизации драматургического развития.

«Коппелия» Л. Делиба. Характерные черты музыки: продолжение линии симфонизации балетных форм, расширение сферы психологической выразительности в музыкальной драматургии, яркое проведение лейтмотивных характеристик, развитие народно-жанрового колорита.

Жанр вальса в характеристиках Сванильды (1 картина) и Коппелии (2 картина), его различное преломление, фактурно-тематические и ритмические особенности.

Сюита характерных танцев 1 картины, особенности ее строения. Сочетание черт сюиты и балетной сцены. Форма дивертисмента в 3 картине, средства его симфонизации – объединение общей идеей и сюжетной разработкой каждого из номеров. Применение принципа стилизации в танцах 2 картины (болеро, жига).

Тема 6. Балеты Дебюсси, Равеля.

Ведущие стилевые течения рубежа 19-20 веков.

Импрессионизм в музыке. Музыка К.Дебюсси. Связь с поэтическим символизмом.

Интерес к передаче эстетического впечатления от внешнего мира, акцент на воплощении тонких душевных движений, отход от философской тематики. Программность. Взаимопроникновение картинно-образного и утонченно-лирического начал («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны»). Новаторство в области колористических средств музыкального языка. «Игра воды» Равеля.

Воссоздание старинных танцев как проявление неоклассицистской тенденции: «Гробница Куперена», Бергамасская сюита. Стилизация старинных танцев в музыке Чайковского, Глазунова, Стравинского.

Раздел 3. Реформаторы балетной музыки XIX века.

Тема 7. Танцевальные жанры и их хореографические формы в балетах П.

Чайковского

Русская музыка. Периодизация истории русской музыкальной культуры. Русское народное песенное творчество. Обрядовый фольклор. Русский эпос. Профессиональное музыкальное творчество в эпоху средневековья, его связь с культом. Скоморошество. Искусство колокольного звона. Русские народные танцы: хороводы, пляски.

М.Глинка – основоположник русской музыкальной классики. «Иван Сусанин». Роль танцевального начала в характеристике поляков. «Руслан и Людмила»: танцевальные сюиты оперы. Жанровое разнообразие симфонических произведений. Русское скерцо «Камаринская», испанские увертюры «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», лирико-драматические образы «Вальса – фантазии».

Продолжатели традиций Глинки. А.С.Даргомыжский. Композиторы «Могучей кучки». Социально-публицистическая заостренность музыкального творчества 70 - 60-х гг., главные жанры – опера, программная симфоническая музыка, романсы. «Князь Игорь» А.П.Бородина, Половецкие пляски. «Шехеразада» Н.А.Римского-Корсакова.

Творчество П.И.Чайковского. Психологический реализм в оперном творчестве. «Евгений Онегин». «Пиковая дама» - вершина оперного реализма Чайковского. Танцевальные сцены. Роль балета в творчестве Чайковского. Принципы симфонической драматургии в балетах Чайковского.

Танцевальные жанры и хореографические формы в академическом балете П. Чайковского. Реформа балетной музыки. Широкое использование методов симфонического развития. Симфонизация номеров, расширение границ, создание больших сцен. Интонационное обновление: насыщение партитуры вокальным началом, песенной и романсовой мелодикой, приближение форм хореографического спектакля к оперным. Система лейтмотивов. Драматизация балетных финалов, усиление конфликтности. Новое понимание образной системы танцев. Новизна содержания при традиционных формах. «Лебединое озеро». «Спящая красавица». «Щелкунчик».

Тема 8. Балетное творчество Глазунова.

Танцевальная музыка в творчестве Глазунова Танцевальные жанры и хореографические формы в балетах «Раймонда», «Барышня-служанка». Стилизация старинных танцев в балетах Глазунова.

Тема 9. Балеты Стравинского. Симфоническая балетная драма «Петрушка».

Неоклассицистские балеты.

Эстетика художественного объединения «Мир искусства» и его связь с идеями «Вечеров современной музыки». «Русские сезоны» С.П.Дягилева, их роль в усилении мировых позиций русской музыки.

Балеты И. Стравинского. Русский период творчества, его связь с эстетикой «Мира искусства». Ранние балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Танцевальные жанры и хореографические формы в «русских» балетах.

«Жар птица» – первый балет «русского периода» творчества И. Стравинского. Влияние русской школы, гармонии позднего Н. Римского-Корсакова, интонации русских народных плясок и песен, богатство и красочность инструментовки, сложность гармонического языка, увлечение инструментальными тембрами, введение лейттембров различных образов. Композиционные поиски балетмейстера. «Жар-птица» – симфоническая балетная драма. основополагающий принцип – контрастно-составной (контрастное чередование живописно-пластических образов).

«Петрушка». Становление нового самобытного языка: русская интонационная природа песенно-танцевального склада в сложном преломлении гармонии и ритмов XX века. Попевочный тематизм, свободный метроритм, остигатность, вариантное развитие, сложные контрапунктические соединения на основе мелодических, полигармонических, полиритмических приемов.

Драматическое сопоставление сюжетной линии с городским ярмарочным фольклорным фоном. Симфоническое решение массовых сцен. Развитие тематических и тембровых характеристик персонажей. Своеобразие драматизации темы «кукла – человек, человек – кукла», от механической ритмики к мелодизму. Инструментальная логика симфонической балетной драмы. Самостоятельность музыки на всех уровнях балетного спектакля (возможность концертного исполнения).

«Весна священная» – общий анализ; использование инструментальной разноголосицы в сложных полигармонических и полиритмических комплексах. Наигрыши и попевки как формообразующий материал. Динамический накал музыки, выражение экстатической темы балета. Анализ новаторских приемов «Весны священной», определение сложного процесса разрастания и концентрации музыкальной ткани, ее соответствия полифонии обрядово-языческих массовых образов балета.

Танцевальные жанры и хореографические формы в неоклассическом балете.

Понятие «неоклассицизм» в балете – поворот к подчеркнутой классической традиции, к сдержанности и строгости стиля наряду с глубоким и скрытым внутренним обновлением мелоса, ритма, гармонии, оркестровки, формы. Характерные черты неоклассического балета: аллегоричность сюжетов, условность, объективированность их прочтения; тяготение к малой форме; контрастность, многоаспектность прообразов, их преломление через призму современного музыкального языка; антиромантическая направленность.

Неоклассицистский период творчества И. Стравинского. Ослабление русского национального начала. Античная мифология, библейские тексты, освоение приемов и средств европейской музыки периода барокко, старинной контрапунктической техники, мелодики итальянского бельканто. Проблемы стилизации и реконструкции – создание оригинальных произведений на основе различных историко-стилистических моделей.

Балет с пением «Пульчинелла» (на темы Дж. Б. Перголези). Ориентация на итальянский театр масок dell'arte, показ эмоциональных состояний, импровизационность, отсутствие характеристик персонажей, тяготение к бессюжетности, синтетичность балета. «Поцелуй феи» - дань музыке П. Чайковского.

Возрождение классических форм академического балетного спектакля в неоклассических балетах И. Стравинского. Освобождение балета от сюжета и драмы («Аполлон Мусaget», «Агон» И. Стравинского – Дж. Баланчина).

Раздел 4. Мюзикл как жанр.

Тема 10. Танцы XX-го столетия: испано-американские, негритянского происхождения.

Мюзикл как жанр.

Танцевальные жанры XX века. Распространение танцев испано-американского происхождения. Их общие черты - двухдольный метр, синкопированный ритм, неразрывная связь с песней, доминирующая роль инструментального начала. Возникновение предджазовых форм американской музыки. Основные черты негритянской танцевальной музыки – острая ритмика, остигатная последовательность коротких мотивов, использование ударных

инструментов. Регтайм, кэк-уок и его разновидности, буги-вуги; танго, румба, самба, ча-ча-ча, конча. Использование новых танцевальных жанров в музыке американских и западно-европейских композиторов.

Американский мюзикл как жанр. История возникновения (20-30-е годы). Выразительные средства мюзикла. Тип драматургии - сквозная пластическая, наличие вокально-хореографических ансамблей. Мюзиклы 40 - 60-х годов. Танцевальные эпизоды в мюзиклах.

Раздел 5. Жанры и формы отечественных и зарубежных балетов 20-90-х годов XX века.

Тема 11. Жанры и формы отечественных балетов 20-40-х годов. Балеты Глиэра, Асафьева, Шостаковича.

Музыка 20-40-х годов. Интерес к старинным пластам фольклора, к народной мифологии. Черты музыкального урбанизма. Радикальное обновление звуковых средств музыки, неоклассицистская реакция на переусложнение языка. Балеты «Красный мак» Р. Глиэра, «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа» Б. Асафьева.

Творчество Шостаковича. Балеты «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей» - попытка коренного обновления музыки балета: гротеск, политическая сатира.

Тема 12. Балетное творчество Прокофьева. Балетные формы в хореодраме «Ромео и Джульетта».

Творчество Прокофьева. Музыкальный театр. Балетное творчество – вершина наследия; ранние балеты, сказочная тематика «Золушки», «Каменного цветка», хореографическая драма «Ромео и Джульетта». Стилизация старинных танцев, яркое интонационное обновление.

Тема 13. Жанры и формы отечественного и зарубежного балета второй половины XX века (60-70 годы).

«Болеро» Равеля. (Постановка Мориса Бежара). Балет Арифа Меликова «Легенда о любви».

Одноактный балет хореографа Альберто Алонсо, поставленный на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен» - «Кармен-сюта» (1967).

Балеты Гаврилина («Анюта»), Тищенко («Ярославна»), Петрова («Берег надежды», «Сотворение мира»), Слонимского («Икар»). Балеты для детей.

«Иван Грозный» Сергея Прокофьева (постановка Юрия Григоровича)

Балеты Арама Хачатуряна «Спартак», «Маскарад», «Гаянэ»

Балеты Мариса Бежара «Танго Моцарт» и др.

«Страсти по Матфею» И.С. Бах (балетмейстер Джон Ноймайер)

Тема 14. Новые тенденции в балете 80-90-х годов.

Последний этап советского балета охватывает 1985–1991 гг. и связан с горбачевской перестройкой. В эти годы административное и политическое давление на искусство ослабло, вследствие чего конъюнктурный характер постановок стал отвергаться.

В конце 80-х - начале 90-х гг. значительно увеличилось число гастролей за рубежом как балетных трупп крупнейших оперно-балетных театров, так и небольших коллективов, специально созданных с коммерческими целями. Начиная с 1970-х гг. русские артисты, ощущая свою невостребованность в устаревшем и бедном репертуаре театров, стали всё чаще работать за границей.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Музыкальная культура древнего мира и средневековья.

Тема 1. Музыкальная культура древнего мира. Музыкальная культура зап.-европейского средневековья, Возрождения. Танцы эпохи.

Музыкальная культура эпохи Возрождения. Поворот в мировоззрении от средневековых аскетических идеалов к антропоцентризму. Национальные композиторские школы. Зарождение оперы. Стилиевой перелом рубежа 16-17 веков – возникновение сольной мелодии с сопровождением. Танцы эпохи. Роль старинных танцев в развитии инструментальной музыки.

Тема 2. Танцы эпохи барокко. Танцы Франции, Италии, Англии, Германии. Классическая сюита, основные и дополнительные танцы.

Музыкальная культура эпохи классицизма. Возникновение в инструментальной музыке классических сонатно-симфонических форм и жанров. Симфонический метод развития. Танцы эпохи классицизма. Танцевальные эпизоды в музыкально-драматических сочинениях Глюка. Старинные танцы в балете «Безделушки» Моцарта.

Раздел 2. Романтизм.

Тема 3. Танец в искусстве романтизма. Национальные танцы: польские, венгерские, испанские, скандинавские, чешские.

Особенности польских танцев (полонез, мазурка, краковяк, куявяк, оберек), их воплощение в творчестве Шопена, Монюшко, Огиньского, Венявского, Шимановского, Глинки, Чайковского, Лядова и др. авторов.

Особенности венгерских танцев стиля «вербункош». Венгерские танцы в музыке Листа, Брамса, Делиба, Чайковского, Глазунова, Кальмана и др.

Испанские танцы, их многообразие и своеобразие. Танцы Басконии, Каталонии, Кастилии, Андалусии. Испанские танцевальные жанры в музыке Альбениса, Гранадоса, де Фальби, Глинки, Римского-Корсакова, Глазунова, Берлиоза, Равеля, Дебюсси.

Скандинавские танцы, их характерные особенности. Норвежская танцевальная музыка как основа стиля Э. Грига.

Чешские танцы (полька, фуриант, скочна и др.) в творчестве Сметаны, Дворжака, Фибиха, Глинки, Рубинштейна, Рахманинова, Глазунова.

Тема 4. Вальс. Ранние вальсы. Вальс в творчестве романтиков, импрессионистов. Вальс как часть симфонии, оперы, балета.

Проникновение вальса в различные виды инструментальной и вокальной музыки: в романс, в симфонию, оперу, балет. Вальс в творчестве композиторов-импрессионистов Дебюсси, Равеля.

Тема 5. Жанры и формы балета. Романтические балеты Адана, Делиба.

«Коппелия» Л. Делиба. Характерные черты музыки: продолжение линии симфонизации балетных форм, расширение сферы психологической выразительности в музыкальной драматургии, яркое проведение лейтмотивных характеристик, развитие народно-жанрового колорита.

Жанр вальса в характеристиках Сванильды (1 картина) и Коппелии (2 картина), его различное преломление, фактурно-тематические и ритмические особенности.

Сюита характерных танцев 1 картины, особенности ее строения. Сочетание черт сюиты и балетной сцены. Форма дивертисмента в 3 картине, средства его симфонизации – объединение общей идеей и сюжетной разработкой каждого из номеров. Применение принципа стилизации в танцах 2 картины (болеро, жига).

Тема 6. Балеты Дебюсси, Равеля.

Воссоздание старинных танцев как проявление неоклассицистской тенденции: «Гробница Куперена», Бергамасская сюита. Стилизация старинных танцев в музыке Чайковского, Глазунова, Стравинского.

Раздел 3. Реформаторы балетной музыки XIX века.

Тема 7. Танцевальные жанры и их хореографические формы в балетах П. Чайковского

Танцевальные жанры и хореографические формы в академическом балете П. Чайковского. Реформа балетной музыки. Широкое использование методов симфонического развития. Симфонизация номеров, расширение границ, создание больших сцен. Интонационное обновление: насыщение партитуры вокальным началом, песенной и романсовой мелодикой, приближение форм хореографического спектакля к оперным. Система лейтмотивов. Драматизация балетных финалов, усиление конфликтности. Новое понимание образной системы танцев. Новизна содержания при традиционных формах. «Лебединое озеро». «Спящая красавица». «Щелкунчик».

Тема 8. Балетное творчество Глазунова.

Стилизация старинных танцев в балетах Глазунова.

Тема 9. Балеты Стравинского. Симфоническая балетная драма «Петрушка».**Неоклассицистские балеты.**

Балеты И. Стравинского. Русский период творчества, его связь с эстетикой «Мира искусства». Ранние балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Танцевальные жанры и хореографические формы в «русских» балетах.

Танцевальные жанры и хореографические формы в неоклассическом балете.

Балет с пением «Пульчинелла» (на темы Дж. Б. Перголези).

Раздел 4. Мюзикл как жанр.**Тема 10. Танцы XX-го столетия: испано-американские, негритянского происхождения.****Мюзикл как жанр.**

Выразительные средства мюзикла. Тип драматургии - сквозная пластическая, наличие вокально-хореографических ансамблей. Мюзиклы 40 - 60-х годов. Танцевальные эпизоды в мюзиклах.

Раздел 5. Жанры и формы отечественных и зарубежных балетов 20-90-х годов XX века.**Тема 11. Жанры и формы отечественных балетов 20-40-х годов. Балеты Глиэра, Асафьева, Шостаковича.**

Творчество Шостаковича. Балеты «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей» - попытка коренного обновления музыки балета: гротеск, политическая сатира.

Тема 12. Балетное творчество Прокофьева. Балетные формы в хореодраме «Ромео и Джульетта».

Хореографическая драма «Ромео и Джульетта». Стилизация старинных танцев, яркое интонационное обновление.

Тема 13. Жанры и формы отечественного и зарубежного балета второй половины XX века (60-70 годы).

«Болеро» Равеля. (Постановка Мориса Бежара). Балет Арифа Меликова «Легенда о любви».

Одноактный балет хореографа Альберто Алонсо, поставленный на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен» - «Кармен-сюта» (1967).

Балеты Гаврилина («Анюта»), Тищенко («Ярославна»), Петрова («Берег надежды», «Сотворение мира»), Слонимского («Икар»). Балеты для детей.

«Иван Грозный» Сергея Прокофьева (постановка Юрия Григоровича)

Балеты Арама Хачатуряна «Спартак», «Маскарад», «Гаянэ»

Балеты Мариса Бежара «Танго Моцарт» и др.

«Страсти по Матфею» И.С. Бах (балетмейстер Джон Ноймайер)

Тема 14. Новые тенденции в балете 80-90-х годов.

Большую роль в развитии мирового балета сыграли танцовщики второй волны русской эмиграции (Р.Нуреев, Н.Макарова, М.Барышников) и танцовщики русской школы, работавшие на Западе по контракту (М.Плисецкая, А.Асылмуратова (р.1961), Н.Ананишвили (р.1963), В.Малахов (р.1968), А.Ратманский (р.1968). В Германии, Голландии, Швеции развился экспрессионистский, затем постмодернистский балет.

Композиторы эмиграции (Дукельский Владимир Александрович, Набоков Николай Дмитриевич, Стравинский Игорь Фёдорович, Черепнин Николай Николаевич).

**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).

Семестр 1

1-ый рейтинг-контроль

1. Музыкальная культура Древнего мира. Синкретизм.
2. Первые формы театрализованных действий.
3. Средневековый фольклор жонглёров, менестрелей, шпильманов.
4. Средневековые танцы.
5. Поворот в мировоззрении от средневековых аскетических идеалов к антропоцентризму.
6. Роль старинных танцев в развитии инструментальной музыки эпохи Возрождения.

2-ой рейтинг-контроль

1. Музыкальная культура эпохи барокко. Синтетический музыкально-театральный жанр-опера.
2. Национальные танцы. Претворение танцевальной музыки в творчестве композиторов.
3. Структура, основные и дополнительные танцы, принципы парного контраста, нарастающего контраста, форма частей барочной сюиты.
4. Возникновение в инструментальной музыки классических сонатно-симфонических форм и жанров.
5. Танцевальные эпизоды в музыкально-драматических сочинениях Глюка.

3-ий рейтинг-контроль

1. Эстетика романтизма в музыкальном искусстве. Жанр танца в творчестве композиторов-романтиков.
2. Симфонизация танцевальных жанров в музыке 19 века.
3. Особенности польских танцев (полонез, мазурка, краковяк, куявяк, оберек).
4. Венгерские танцы в музыке Листа, Брамса, Делиба, Чайковского, Глазунова, Кальмана и др.
5. Испанские танцы, их многообразие и своеобразие.
6. Норвежская танцевальная музыка как основа стиля Э. Грига.
7. Чешские танцы (полька, фуриант, скочна и др.).
8. Происхождение вальса. Формы ранних вальсов.
9. Поэтизация вальса в творчестве Шуберта, Шумана, Брамса.
10. Проникновение вальса в различные виды инструментальной и вокальной музыки: в романс, в симфонию, оперу, балет.
11. Вальс в творчестве композиторов-импрессионистов Дебюсси, Равеля.

Семестр 2

1-ый рейтинг-контроль

1. Танцевальные жанры и балетные формы в музыкально-хореографическом искусстве 19 века.
2. Характеристика классических балетных форм.
3. Структура и разновидности классической сюиты.
4. Основные этапы развития музыкальной драматургии в балете. Значение лейтмотивной системы в балетной музыке.
5. «Жизель» Адана – вершина романтического балета.
6. Расширение сферы психологической выразительности музыкальной драматургии в балете Л. Делиба «Коппелия».
7. Импрессионизм в музыке.
8. Связь музыки К. Дебюсси с поэтическим символизмом.
9. Новаторство в области колористических средств музыкального языка. «Игра воды» Равеля.

2-ой рейтинг-контроль

1. М. Глинка – основоположник русской музыкальной классики.

2. Композиторы «Могучей кучки».
3. «Князь Игорь» А.П. Бородина, Половецкие пляски, «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова.
4. Творчество П.И. Чайковского.
5. Принципы симфонической драматургии в балетах Чайковского.
6. Приведите примеры использования методов симфонического развития в балетных адажио П. Чайковского.
7. Драматизация финалов, усиление конфликтности в балетах П.И. Чайковского.

3-ий рейтинг-контроль

1. Танцевальная музыка в творчестве Глазунова.
2. Танцевальные жанры и хореографические формы в балетах «Раймонда», «Барышня-служанка».
3. Стилизация старинных танцев в балетах Глазунова.
4. Раскройте роль полифонических приемов в развитии музыкальной драматургии балетов «Раймонда», «Времена года» А. Глазунова
5. «Русские сезоны» С.П. Дягилева, их роль в усилении мировых позиций русской музыки.
6. Творчество И. Стравинского.
7. Ранние балеты Стравинского «Жар-Птица», «Петрушка», «Весна священная».
8. Танцевальные жанры и хореографические формы в «русских» балетах Стравинского.
9. Неоклассический период творчества И. Стравинского. Ослабление русского национального начала.
10. Освобождение балета от сюжета и драмы («Аполлон Мусагет», «Агон»).

Семестр 3

1-ый рейтинг-контроль

1. Распространение танцев испано-американского происхождения.
2. Возникновение преджазовых форм американской музыки.
3. Основные черты негритянской танцевальной музыки – острая ритмика, остиная последовательность коротких мотивов, использование ударных инструментов.
4. Американский мюзикл как жанр. История возникновения (20-30-е годы).
5. Какова роль танцевальных эпизодов в сквозной пластической драматургии мюзикла?
6. Какие типы музыкальной драматургии сложились в балетном искусстве к началу XX века? Охарактеризуйте их.
7. Черты урбанизма в музыке 20-40х годов.
8. «Пламя Парижа» Б. Асафьева.
9. Творчество Шостаковича. Балеты «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей».

2-ой рейтинг-контроль

1. Раскройте основные особенности хореодрамы XX века.
2. В чем заключается своеобразие драматургического метода С. Прокофьева?
3. Сказочная тематика балетов «Золушка», «Каменный цветок».
4. Стилизация старинных танцев в музыке С. Прокофьева.
5. Хореографическая драма «Ромео и Джульетта».

3-ий рейтинг-контроль

1. Какова жанровая типология советских балетов?
2. Балеты Б. Щедрина «Конёк-горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой».
3. Выявите зависимость трактовки традиционных балетных форм от жанра балетного спектакля.
4. Балет Гаврилина «Анюта».
5. Раскройте сущность ведущего принципа развития драматургии в советской балетной музыке – принципа интонационных антитез.
6. Балеты Арама Хачатуряна «Спартак», «Гаянэ».

7. Какие балеты зарубежных балетмейстеров XX века вы знаете?

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины.

Зачет с оценкой – 1 и 3 семестр..

Экзамен – 2 семестр.

Контрольные вопросы.

1 семестр

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Структура классической танцевальной сюиты и принципы ее строения.
2. Характеристика основных частей классической танцевальной сюиты.
3. Характеристика дополнительных частей классической танцевальной сюиты.
4. Особенности строения музыкальных форм, характерных для старинных танцев.
5. Каковы характерные особенности народных французских танцев (куранты, менуэта, бурре, паспье, вольты, бранля, ригодона)?
6. Каков «классический» облик контрданса в эпоху его наивысшего расцвета (70 – 90-е годы XVIII века)?
7. Какие средства выразительности (метроритмические, темповые, формообразующие) характеризуют музыку итальянских народных танцев (форланы, пассакалии, сицилианы, паваны)?
8. Раскройте сущность композиторского приема стилизации.
9. В творчестве каких композиторов XIX и XX вв. активно используется прием стилизации старинных танцев?
10. Какие старинные танцы являются объектами стилизации чаще всего?

2 семестр

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Какие национальные танцевальные жанры получили распространение в музыке XIX века? Охарактеризуйте их.
2. Выявите основные тенденции развития танцевальных жанров в музыке XIX века.
3. Раскройте специфику претворения танцевальных жанров в инструментальном, балетном и оперном творчестве русских и зарубежных композиторов XIX века.
4. Приведите примеры наличия ярко выраженной жанрово-танцевальной основы в инструментальных миниатюрах, сонатно-симфонических циклах, симфонических поэмах композиторов XIX века.
5. Какие музыкально-хореографические формы вы знаете?
6. Какова структура классической сюиты?
7. Раскройте сущность понятия «адажио» (как хореографического явления, как музыкальной формы).
8. Дайте характеристику мужской и женской вариациям.
9. Каковы функции коды?
10. Раскройте многозначность термина «pas d' action».
11. Охарактеризуйте основные этапы развития музыкальной драматургии в балете.
12. Раскройте значение лейтмотивной системы в балете.
13. Каким образом осуществляется разделение балетов по продолжительности и внутренней структуре?
14. Раскройте основные положения балетной реформы П. Чайковского.
15. Каким изменениям подверглась традиционная балетная форма pas d' action в балетах П. Чайковского?
16. Какие новаторские черты привнесены П. Чайковским в область характерного танца?
17. Каковы принципы строения классической и характерной сюиты в балетах П. Чайковского.
18. Приведите примеры стилизации старинных танцев в балете А. Глазунова

«Барышня-крестьянка».

19. Что представляет собой вариационная форма в музыке? Приведите примеры ее использования в танцевальной музыке.

20. Раскройте сущность контрастно-составного принципа строения балетов И. Стравинского, его отличие от традиционного сюитного.

21. Каковы характерные особенности музыкального языка «русского периода» творчества И. Стравинского?

22. Раскройте сущность понятия «неоклассицизм» в балетном искусстве и его характерные черты.

23. Какие классические формы академического балетного спектакля лежат в основе балетов И. Стравинского «Аполлон Мусагет», «Игра в карты», «Агон»?

24. Какими приемами «осовременивания» музыки П. Чайковского и Дж. Перголези пользуется И. Стравинский в балетах «Пульчинелла» и «Поцелуй феи»

3 семестр

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Какие танцы входят в состав латиноамериканской группы?
2. Каковы характерные особенности танцевальных жанров афро-американского фольклора?
3. Раскройте специфику использования латиноамериканских танцевальных жанров в музыке американских и западноевропейских композиторов.
4. Раскройте особенности мюзикла как музыкально-сценического жанра
5. Какова жанровая типология советских балетов?
6. Какие традиционные и новаторские тенденции характерны для развития балетного искусства 20-30-х годов XX века? Какие из них стали определяющими для развития советского балета?
7. Раскройте основные особенности хореодрамы XX века.
8. Стилизация старинных танцев в балете С. Прокофьева «Золушка».
9. Какова трактовка сюиты в балете С. Прокофьева «Золушка»?
10. Какие балетные формы получили развитие в балетах XX века?
11. Каким изменениям подверглась форма балетного адажио в творчестве советских композиторов?
12. Какие типы структур характерны для балетов второй половины XX века?
13. Какие литературные источники лежат в основе либретто балетов второй половины XX века?
14. Какие жанры балета получили развитие в последней четверти XX века?
15. Какие новые средства выразительности присущи балетной музыке конца XX века?

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

1 семестр

Примерные темы рефератов:

1. Музыкальная культура Древнего мира.
2. Средневековый фольклор жонглёров, менестрелей, шпильманов.
3. Роль старинных танцев в развитии инструментальной музыки эпохи Возрождения.
4. Музыкальная культура эпохи барокко.
5. Претворение танцевальной музыки в творчестве композиторов.
7. Танцевальные эпизоды в музыкально-драматических сочинениях Глюка.
8. Эстетика романтизма в музыкальном искусстве.
9. Симфонизация танцевальных жанров в музыке 19 века.
10. Испанские танцы. Их многообразие и своеобразие.
11. Норвежская танцевальная музыка как основа стиля Э. Грига.
12. Происхождение вальса. Формы ранних вальсов.

Задания для самостоятельной работы:

1. Раскрыть характерные особенности музыки основных частей Французской сюиты ре-минор И. С. Баха.
2. Привести примеры использования контрданса в качестве жанровой основы арий и ансамблей в операх и балетах В.А. Моцарта.
3. Привести примеры стилизации старинных танцев в балетах П. Чайковского, А. Глазунова, К. Дебюсси, М. Равеля, И. Стравинского, Д. Шостаковича, С. Прокофьева.
4. Проанализировать музыку «Славянских танцев» А. Дворжака и выявить жанрово-танцевальную основу их тематизма.

2 семестр**Примерные темы рефератов:**

1. Испанские танцы в балетах 19 - первой половины 20 столетия: общее и индивидуальное.
2. Польские танцы в балетах 19 - первой половины 20 столетия: общее и индивидуальное.
3. Итальянские танцы в балетах 19 - первой половины 20 столетия: общее и индивидуальное.
4. Французские танцы в балетах 19 - первой половины 20 столетия: общее и индивидуальное.
5. Структура и разновидности классической сюиты
6. Жанр вальса в инструментальном творчестве композиторов-романтиков.
7. Жанр вальса в симфоническом творчестве композиторов-романтиков.
8. Жанр вальса в творчестве современных отечественных композиторов: общее и индивидуальное.
9. Вальс и его преломления в балете «Коппелия» Л. Делиба.
10. «Жизель» Адана – вершина романтического балета.
11. Па де де в балетах А. Адана, Л. Делиба.
12. «Оперные» жанры, утвердившиеся в балете: увертюра, вступление (интродукция), антракт, музыкальная картина; их место и роль в спектакле.
13. Испанский элемент в творчестве М. Равеля.
14. Импрессионизм в музыке.
15. Связь музыки К. Дебюсси с поэтическим символизмом.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проследить процесс развития и разработки жанра вальса в инструментальном, симфоническом, балетном и оперном творчестве композиторов XIX века (образцы для анализа – Вальсы Ф. Шуберта, Ф. Шопена для фортепиано, «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза, Симфонии № 3, 5 П. Чайковского, Большой вальс из 1 картины I действия балета «Раймонда» А. Глазунова, Вальс невест из II действия балета «Лебединое озеро», П. Чайковского, опера «Фауст» Ш. Гуно).
2. Выявить специфические особенности музыки прелюдий К. Дебюсси, свидетельствующие об использовании в них испанских танцевальных жанров (на примере анализа прелюдий «Прерванная серенада», «Ворота Альгамбры»).
3. Выявить жанровую основу лейтмотивов в балете А. Адана «Жизель». Каковы приемы их модификации?
4. Какие характерные особенности музыки балетных адажио «Жизели» А. Адана свидетельствуют об их связи с жанрами ноктюрна, романса, песни?
5. Проанализировать процесс различного преломления жанра вальса в характеристиках Сванильды и Коппелии в балете «Коппелия» Л. Делиба.
6. Выявить особенности строения сюиты характерных танцев из 1 картины балета Л. Делиба «Коппелия».
7. Какие особенности поэмной структуры балетных спектаклей свидетельствуют об отходе композиторов-импрессионистов от традиционных балетных форм?

8. Приведите примеры использования жанровых особенностей испанской музыки в балетах М. Равеля.

9. Раскрыть своеобразие формообразования в хореографической поэме «Вальс» М. Равеля (трансформация венского вальса как основа конструирования новой формы).

10. Проследить действие приема тембровой и динамической прогрессии в повторном развитии одного и того же мелодического и метrorитмического материала в «Болеро» М. Равеля.

11. Выявить методы драматизации балетных финалов П. Чайковского (на примере анализа финала III действия балета «Лебединое озеро», финала пролога I действия балета «Спящая красавица»).

12. Выявить жанровую основу танцев, подвергшихся стилизации в сюите II действия балета «Спящая красавица» П. Чайковского.

13. Выявить методы драматизации балетных финалов П. Чайковского (на примере анализа финала III действия балета «Лебединое озеро», финала пролога I действия балета «Спящая красавица»).

14. Выявить жанровую основу танцев, подвергшихся стилизации в сюите II действия балета «Спящая красавица» П. Чайковского.

15. Раскрыть роль системы лейтмотивов в общей драматургии балета «Спящая красавица».

16. Выявить специфику построения формы классической сюиты в балетах А. Глазунова (на примере анализа сцены Раймонды и Жана де Бриена из 3 картины I действия балета «Раймонда»).

17. Определить роль коды в балетах А. Глазунова (на примере анализа «Вакханалии» из II действия «Раймонды»)

18. Определить жанровую основу танцев в «Дивертисменте» II действия балета «Раймонда»).

19. Охарактеризовать приемы синтеза скоморошьих наигрышей с танцевальными жанрами XX века (танго и регтаймом), используемыми в музыке балета И. Стравинского «История солдата».

20. Выявить жанровую основу старинных танцев, входящих в сюиты балета «Агон» И. Стравинского.

21. Раскрыть роль системы лейтмотивов в общей драматургии балета «Спящая красавица».

22. Выявить специфику построения формы классической сюиты в балетах А. Глазунова (на примере анализа сцены Раймонды и Жана де Бриена из 3 картины I действия балета «Раймонда»).

23. Определить роль коды в балетах А. Глазунова (на примере анализа «Вакханалии» из II действия «Раймонды»)

24. Определить жанровую основу танцев в «Дивертисменте» II действия балета «Раймонда»).

25. Охарактеризовать приемы синтеза скоморошьих наигрышей с танцевальными жанрами XX века (танго и регтаймом), используемыми в музыке балета И. Стравинского «История солдата».

26. Выявить жанровую основу старинных танцев, входящих в сюиты балета «Агон» И. Стравинского.

3 семестр

Задания для самостоятельной работы:

1. Выявить роль танцевальных эпизодов в создании образов современников в балете Р. Глиэра «Красный мак» (на примере анализа эпизода симфонической разработки песни «Яблочко»).

2. Выявить различные приемы создания национального колорита в балете Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» (цитирование, стилизация, написание оригинальной

музыки в духе народной).

3. Раскрыть конструктивную роль танцевальной сюиты в драматургии балета Д. Шостаковича «Золотой век».

4. Определите структуру балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, выявите признаки, свидетельствующие о ее отличии от традиционной классической структуры.

5. Приведите примеры жанрового обновления балетной музыки во второй половине XX века.

6. Назовите представителей советской симфонической школы, в творчестве которых сформировался стиль многоактного симфонизированного балета.

7. В каких балетах XX века музыкально-драматургическое развитие основано на методе контрастных антитез?

8. Какие балетные формы получили развитие в балетах XX века?

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		
1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г.В. Заднепровская. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-4562-2.	2019	https://e.lanbook.com/book/122203
2. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебное пособие / Т.Н. Ливанова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Книга 1 : От Античности к XVIII веку — 2017. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1.	2017	https://e.lanbook.com/book/99800
3. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-2142-8.	2019	https://e.lanbook.com/book/112749
Дополнительная литература		
1. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа : учебное пособие / Г.А. Безуглая. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-1864-0.	2015	https://e.lanbook.com/book/63595
2. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века : учебник / Л.А. Рапацкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1781-0.	2015	https://e.lanbook.com/book/56564
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9.	2014	https://e.lanbook.com/book/44767

6.2. Интернет-ресурсы

1. <http://www.balletmusic.ru/index.htm> (всё о балетной и танцевальной музыке)

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 Андреева Т.А. Аур
(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 Марченков Андрей Леонидович
(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 Марченков Андрей Леонидович
(ФИО, подпись)