Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, информационных технологий и креативных индустрий
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института

Т. М. Кожевникова
«17» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.18 Хореографическое искусство

Направление подготовки/специальность: 52.03.01 - Хореографическое искусство

Профиль/направленность/специализация: Танцевально-эстетическая педагогика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2026

Тамбов, 2026

Автор программы:
Кандидат педагогических наук, доцент Мордовина Ирина Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «16» июня 2026 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, информационных технологий и креативных индустрий, Протокол от «17» июня 2026 г. № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины…… 4

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата……. 5

3. Объем и содержание дисциплины…… 5

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства…… 28

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….. 36

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 38

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 39

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

ПК-9 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- культурно-просветительский

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного образования; научных исследований), 04 Культура, искусство (в сфере хореографического искусства)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-9 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям	Осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения хореографического искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходожественным стилям, жанрам и направлениям
	ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Понимает особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения		
		Заочная (семестр)		
		2	3	6
1	Музыкальное искусство		+	
2	Творческая практика			+
3	Театральное искусство	+		

ПК-9 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения				
		Заочная (семестр)				
		2	3	6	7	8
1	Музыкальное искусство		+			
2	Танцевальный репертуар				+	+
3	Творческая практика			+		
4	Театральное искусство	+				

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Хореографическое искусство» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство.

Дисциплина «Хореографическое искусство» изучается в 1, 2 семестрах.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 8 з.е.

Заочная: 8 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	**288**
Контактная работа	20
Лекции (Лекции)	8
Практические (Практ. раб.)	12
Самостоятельная работа (СР)	232
Экзамен	36

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лекции	Практ. раб.	СР	
		З	З	З	
1 семестр					
1	Становление хореографического искусства. Древний мир.	1	2	20	Доклад
2	Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья.	1	-	18	Собеседование

3	Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета и формирование национальных школ классического танца.	-	-	18	Тестирование
4	Западноевропейский балетный театр XVII- XVIII веков. Становление действенного балета. Творчество новаторов балета эпохи классицизма.	-	-	20	Доклад
5	Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма.	1	1	18	Доклад
6	Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия.	-	2	20	Собеседование
7	Западноевропейский и Американский балетный театр XX века.	1	1	20	Тестирование
2 семестр					
8	Хореографическое искусство России XVII-XVIII веков. Становление в России школы классического танца и утверждение сюжетно-действенного балета.	1	1	18	Собеседование
9	Русский балетный театр первой половины XIX в. Творчество И.И.Вальберха. Творчество Ш.Дидло в России.	1	-	18	Собеседование

10	Русский балетный театр второй половины XIX века. П.И.Чайковский и создание русской балетной классики. Эпоха М.И.Петипа.	1	1	12	Собеседование
11	Русский балетный театр начала XX века. «Русские сезоны» в Париже. Творчество М.М.Фокина.	-	1	12	Собеседование
12	Советский балетный театр первой половины XX века. Творчество Ф.В.Лопухова, К.Я.Голейзовского, А.А.Горского, Р.В.Захарова, Л.М.Лавровского, В.И.Вайнонена, В.М.Чабукиани.	-	1	12	Собеседование
13	Советский балетный театр второй половины XX века. Творческий поиск и новаторство Л.В.Якобсона, Ю.Н.Григоровича, И.Д.Бельского, О.М.Виноградова.	1	1	16	Тестирование
14	Балетный театр России конца 20 - начала 21 века. Классическое наследие на современной сцене.	-	1	10	Тестирование

Тема 1. Становление хореографического искусства. Древний мир. (ОПК-1)

Лекция.

Древний мир - эпоха возникновения первых развитых цивилизаций, мощных государственных объединений рабовладельческого типа. Разделение труда, специализация как необходимое условие самоопределения искусства. Классовый характер искусства в рабовладельческом обществе. Многообразие функций хореографии в Древнем мире: культовая, ритуальная, магическая, развлекательная, медицинская, спортивно-тренировочная. Общественные функции танца. Танцы древнего Египта. Изучение древних танцев Востока в XX столетии. Использование лексики египетского танца в современной хореографии. Отличительные черты египетского танца - ритмичность, конструктивность, геометричность рисунка. Темпы египетского танца. Ритуальные танцы, парные симметричные танцы. Полифония египетского танца. Танцевальная культура Индии. Мифы о происхождении танца. Танцевальные стили и школы Древней Индии. Классические стили индийского танца: Бхаратнатья, Манипури, Катхак, Катхакали. Основные составляющие классических форм индийского танца –Нритта, Нритья, Натья. “Натья Шастра” - древнейший памятник культуры, рассматривавший проблемы танца, музыки, драмы, театра. Влияние древних восточных школ на искусство нового времени. Танцевальное искусство Древнего Китая. Связь музыки и танца с ритуальными поклонениями божествам, жертвоприношениями, магическими плясками шаманов. Зарождение канонов танцевальных движений в период Чжоу (722-481 до н.э.). Профессиональные исполнители. Характер ритуальных танцев в период Хань (206 до н.э.-220 н.э.). Расцвет танцевального искусства - период Тан (618-907). Классификация китайского танца по группам. Танцевальная культура Древней Греции. Место танца в быту и общественной жизни. Танец как средство формирования гармоничной личности. Тесная взаимосвязь танца и мифологии. Классификация древнегреческих танцев: храмовый, общественный, бытовой, военный, сценический, акробатический и др. Подвижность названных градаций. Большие и малые Дионисии - основа для возникновения Древнегреческого театра. Роль танцующего хора. Виды плясок античного театра и музыкальных ладов: эммелия, кордак, сикинис. Синкретическое единство выразительных средств - музыкального звука, слова, танцевальной пластики, драматического действия. Единство танца и акробатики. Символика как характерная особенность отражения содержания (символика жеста, позы, цвета, костюма, аксессуаров и т.д.). Значение античного искусства для развития мировой культуры.

Практическое занятие.

1. Функции танца в жизни древнейших цивилизаций.
2. Место танца в быту и общественной жизни Древней Греции.
3. Характеристика танцевальной культуры древнего Египта.
4. Особенности танцевальной культуры древней Индии.
5. Каноны танцевального искусства в древнем Китае.
6. Основы возникновения Древнегреческого театра.

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотрение и критический анализ представлений о становлении хореографического искусства древнейших цивилизаций.
2. Разработать классификацию древнегреческих танцев.
3. Разработать классификацию видов плясок в античном театре.
4. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 2. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья. (ОПК-1)

Лекция.

Судьбы восточных и западных цивилизаций в Средние века. Обособление путей их развития. Роль Византии (IV- XV вв.) в сохранении и распространении достижений культуры Древнего мира. Средневековая идеология. Влияние церкви на быт, культуру. Формы бытования и распространения танца. Народный танец в средневековой Европе. Бранли и их разновидности, распространение и значение. Традиционные народные праздники с танцами. Рост городов, появление нового типа профессионала - странствующего артиста. Роль бродячих артистов - жонглеров, шпильманов, скоморохов в сохранении традиций народной танцевальной культуры, развитии технического мастерства. Посредническая, «обменная» культурная функция странствующего актера. Обобщение в его творчестве танцевального фольклора, профессиональной хореографии разных стран и народов. Формирование рыцарской замковой культуры. Появление придворных (аристократических) танцев - бассдансы. Народные истоки придворно-этикетной танцевальной лексики. Ранние формы сценического танца в средневековой Европе. Рыцарские турниры. Междуячтия. Примеры сценических обработок бытовых танцев средних веков в классических и современных балетах («Танец с подушками», балет «Ромео и Джульетта» ком. С.Прокофьев, б-р Л.Лавровский).

Практическое занятие.

1. Отношение церкви к танцам в Средние века.
2. Характеристика «танца смерти» эпохи Средневековья, его символический смысл.
3. Танец как средство разрядки и развлечения в эпоху Средневековья.
4. Новые виды и стили хореографии Южной Франции конца 13 столетия и их роль в развитии танцевальной культуры Средневековья

Задания для самостоятельной работы.

1. Сравнительный анализ бытовых танцев средних веков с их сценическими обработками в классических и современных балетах.
2. Сравнительный анализ придворных (аристократических) и народных танцев Средневековья.
3. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 3. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета и формирование национальных школ классического танца. (ПК-9)

Лекция.

Общая характеристика эпохи Возрождения. «Ренессанс» – французский термин эпохи, «Гуманизм» – немецкий. Характеристика социальных и политических событий эпохи. Важнейшие явления культурной и художественной жизни. Возникновение новых культурных центров. Италия и Франция - ведущие культурные центры Западной Европы. Рождение новой гуманистической культуры, новых тем, героев и новых театральных жанров. Идея возвышения человека как основа эстетики эпохи Возрождения. Связь искусства Ренессанс с культурой Античной Греции. Синкретичность искусства. Превращение танца в профессиональное искусство. Формирование правил, приемов, структурных форм танца. Формирование рыцарской замковой культуры. Танец в системе образования аристократа, в рыцарском быту. Странствующий актер на службе в замке. Превращение жонглера в придворного учителя танцев, исполнителя, хореографа, церемониймейстера празднеств. Придворная культура Италии - колыбель балетного искусства. Ведущие теоретики танца - Доменико, Гульельмо Эбрео, Фабрицио Карозо, Чезаре Негри. Возрождение спектаклей по типу античной драмы. Спектакль Бергонцио де Бота «Ясон и Аргонавты» 1489г. Рождение новых театральных жанров - опера, комедия дель арте, их влияние на формирование итальянской балетной школы. Придворные представления во Франции. Открытие в 1571г. группой поэтов «Плеяды» французской «Академии поэзии и музыки». Формирование французской школы танца. Строгая красота форм, элегантность, пластическая конкретность - характерная особенность французского сценического танца. Термин «балет» и его содержание. Балетмейстер Бальтазарини - создатель первого французского балета «Цирцея и ее нимфы» («Комедийный балет королевы») 1581г., его историческая роль. Любители и профессионалы в придворном балете. Английский балет эпохи Возрождения. Английские «маски» как пример придворных зрелищ прикладного характера. Крупнейший автор английской «маски» Бен Джонсон. Антология народных и придворных танцев в произведениях У. Шекспира. Гипертрофированная зрелищность как особенность сценических представлений на английской сцене эпохи Возрождения.

Практическое занятие.

1. Основные идеи эстетики эпохи Возрождения.
2. Формирование профессионального искусства танца в эпоху Возрождения.
3. Наследие ведущих западноевропейских теоретиков танца XV-XVI веков.
4. Условия формирования итальянской балетной школы.
5. Условия формирования французской балетной школы.
6. Характеристика английского балета эпохи Возрождения.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ взаимосвязи искусства Ренессанс и культуры Античной Греции.
2. Анализ балета «Цирцея и ее нимфы» (балетмейстер Бальтазарини).
3. Углубленное изучение материалов темы

Тема 4. Западноевропейский балетный театр XVII- XVIII веков. Становление действенного балета. Творчество новаторов балета эпохи классицизма. (ОПК-1)

Лекция.

Победа французского абсолютизма и расцвет художественной культуры Франции XVII столетия. Оперы-балеты. Композитор Ж.Б.Люлли (1632-1687). Балетмейстер П.Бошан (1636-1705). Связь бытовой и профессиональной культуры. Открытие Королевской академии танца (1661г.). Балеты-комедии Ж.Б.Мольера: «Господин де Пурсоньяк» (1666), «Мещанин во дворянстве» (1670), «Докучные» (1661). Королевская академия музыки (1669). Балет П.Бошана «Триумф любви» (1681). Создание французского сценического балета, новых сценических жанров - оперы-балеты, балеты-комедии, балеты-трагедии, балеты-драмы, пасторали. Эволюция техники исполнения. Общая характеристика эпохи классицизма (конец XVII- начало XIX вв.). Две формы классицизма: 1 - придворный, аристократический; 2 - демократический (просветительство). Формирование национальных государств, укрепление абсолютной монархии и строгие ограничения во всех областях жизни – в экономике, политике, культуре. «Эстетика классицизма» Никола Буало. Нормативность искусства – разумная правильность, уравновешенность пропорций, исключение всего лишнего, необязательного. Строгое разделение жанров. Закон «трех единств». Понятие идеального, образцового. Критика оперно-балетного искусства великими просветителями VIII столетия. Французский балетный театр XVIII столетия. Творчество Ж.Ж.Новера и Ж.Доберваля. Первый сюжетно-действенный балет французского придворного театра - “Гораций” по трагедии Корнеля, муз. Мурэ, постановка Ф.Прево и Ж.Баллона (1708). Реформы М.Салле, М.Комарго, М.Гимар и др. Ж.Ж.Новер (1727-1810) – великий реформатор балета. Сущность реформ Ж.Ж.Новера. Творческая деятельность Ж.Ж.Новера в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Балет «Китайский праздник» (1754). Утверждение сюжетно-действенного балета «Медея и Язон» (1763), «Дон Кихот» (1768), «Горации и Куриации» по трагедии П.Корнеля (1775). Теоретическое наследие Новера «Письма о танце и балетах» (1760). Ж.Ж.Новер о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о работе балетмейстера с композитором и художником. Значение «Писем о танце» Ж.Ж.Новера. Ученики, преемники и продолжатели реформ Новера. Общая характеристика творчества Ж.Доберваля (1742-1806). Эстетические принципы комедийных балетов Доберваля. Балет «Тщетная предосторожность» (1789). Балеты Ж.Доберваля: «Дезертир» (1784), «Забавы Терпсихоры»Бартелемона (1783), «Пигмалион» Руссо (1784), «Ветреный паж» (1786) и др. Утверждение сюжетно-действенного балета на европейских сценах. Утверждение на английской сцене сюжетно-действенного балета. Творческая деятельность балетмейстера Дж.Уивера (1673-1760). Балеты Дж.Уивера: «Любовные похождения Марса и Венеры» (1717), «Миф об Орфее и Эвредике» (1718), «Суд Париса» (1733). Литературное наследие Дж.Уивера. Австрийский балетмейстер Ф.Хильфердинг (1710-1768). Венские постановки Хильфердинга: «Британик» Расина, «Идоменей» Кребийона, «Альзира» Вольтера, «Триумф любви» и др. Деятельность Ф.Хильфердинга в России. Балеты: «Прибежище добродетели» (1759), «Возвращение Весны или Победа Флоры над Бореем» (1760). Итальянский балетмейстер Г.Анджолини (1731-1803). Работа Г.Анджолини в Вене. Балеты на музыку К.В.Глюка: «Дон Жуан» (1761), «Семирамида» (1765). Деятельность Анджолини в России. Панегирические и мифологические балеты. Музыкальный театр Италии XVIII столетия. Деятельность Г.Джойя (1768-1826). Творчество С.Вигано (1769-1821). Балеты: «Творения Прометея» муз..Бетховена (1813), «Отелло» (1818), «Весталка» (1818), «Жанна д Арк» (1821).

Практическое занятие.

1. Особенности становления французской школы театрального танца..
2. Характеристика танцевальной музыки Ж.Б.Люлли.
3. Творчество П. Бошана, его вклад в развитие хореографического искусства Франции.
4. Творческая деятельность учеников П. Бошана (Луи Гийом Пекур, Жан Баллон, Мишель Блонди).
5. Ж.Б.Мольер и его комедии-балеты.
6. Общая характеристика эпохи Классицизма.
7. Эстетика балетного спектакля начала XVIII века.
8. Сущность реформ, осуществленных в балетной практике Ф. Прево, М. Салле, М. Камарго, их влияние на развитие европейского балетного театра.
9. Новаторство Ф.Хильфердинга (пантомимные трагедии).
10. Реформаторская деятельность Г.Анджолини, принципы сюжетно-действенного балета.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ театральных жанров XVII века (опера-балет, балет-комедия, балет-трагедия, балет-драма, пастораль).
2. Углубленное изучение материалов темы.
3. Анализ идей великих просветителей XVIII столетия в области искусства танца.
4. Изучение классического труда по теории и практике танца Ж.Ж. Новерра «Письма о танце и балетах».
5. Анализ балета «Творения Прометея» Л. Бетховена.

Тема 5. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма. (ОПК-1)

Лекция.

Общественно-политические предпосылки и философско-эстетические основы романтизма. Две линии развития романтизма в балете. Франция - центр развития романтического искусства и романтического балета. Романтические тенденции в бытовой танцевальной культуре. Новые формы бальной хореографии – вальс, полька, кадриль и др. Изменение танцевальной лексики и костюма. Романтическая концепция в балете. Обновление идей, тем, сюжетов. Тип сюжетов, образный строй (исключительные образы в исключительных обстоятельствах, романтический идеал женщины). Отношение мечты и действительности, фантастики и реальности; поэтика контрастов. Особенности строения романтического балета. Преобразование хореографической лексики, сценографии. Формирование техники полетного танца (пуанты, элевация и т.д.), усиление драматической роли танца, сближение танца и пантомимы, соотношение женской и мужской партии, солистов и кордебалета. Музыка и танец в романтическом балете. Композиторы: Д.Обер, Дж.Россини, А.Адан. Тенденции симфонизации танца. Выдающиеся хореографы эпохи романтизма – Ф.Тальони, Ж.Перро, Ж.Коралли, А.Бурнонвиль, К.Блазис. Великие балерины – М. Тальони, К.Гризи, Ф.Эльслер, Ф.Черрито, Л.Гран. Творчество Филиппо и Марии Тальони. Филиппо Тальони (1778-1871) – итальянский артист, педагог, балетмейстер. Творческая деятельность в театрах Турина, Милана, Вены, Мюнхена, Штутгарта и др. Балетмейстер Академии музыки и танца. Дивертисменты в операх: «Бог и баядерка» (1830) и «Густав III» (1833) муз. Д.Обера, «Роберт-Дьявол» (1831) и «Гугеноты» (1836) муз. Мейербера. Балеты Ф.Тальони: «Сильфида» (1832), «Натали, или Швейцарская молочница» (1832), «Восстание в серале» (1833), «Дева Дуная» (1836), «Сатанилла» (1842), «Пери» (1842), «Тень» (1846). Балет «Сильфида» (муз. Ж.Шнейцгоффера, 1832) - программный романтический балет. Новаторство и художественные принципы Ф.Тальони. Утверждение на сцене новой техники танца, совершенствование выразительных средств балетного спектакля. Педагогические система и приемы Ф.Тальони. Значение творчества в развитии хореографического искусства. Мария Тальони (1804-1884) – выдающаяся балерина романтической эпохи, создательница главной партии в балете «Сильфида», интерпретатор и соавтор постановок Ф.Тальони. Особенность дарования, творческий облик и исполнительский стиль, вклад в развитие хореографии. Творчество Жюль Перро. Жюль Перро (1820-1892) – французский артист и балетмейстер, крупнейший представитель романтического стиля. Прогрессивный характер эстетических принципов. Балеты Ж.Перро: «Жизель” соавтор Ж.Коралли (муз. А.Адана, 18941), «Ундина» (1843), «Эсмеральда» (1844), «Эолина» (1845) музыка Ц.Пуньи. Продуманность балетных сценариев, стремление к максимальной драматизации конфликтов и образов. Демократизм героев и сюжетов. Значение и роль кордебалета в постановках Ж.Перро. Стремление воплотить в балете значительные произведения мировой литературы с целью углубления содержательности постановок: «Корсар» (1856), «Фауст» (1847), «Эсмеральда» (1848). Балет «Жизель» - вершина романтического балетного репертуара. Симфонический характер партитуры как средство развития балетной драматургии. Органичное слияние действенной пантомимы и действенного танца. Глубокая поэтичность и лирический драматизм хореографии спектакля. Фанни Эльслер (1810-1884) – великая балерина романтической эпохи. Природа ее романтического искусства в сравнении с М.Тальони. Сценическая интерпретация национальных танцев. Роль Ф.Эльслер в развитии характерного танца. Творчество Карло Блазиса. Карло Блазис (1795-1873) – итальянский артист, балетмейстер, педагог, теоретик танца и балета. Автор 80 балетов, поставленных в театрах Милана, Венеции, Лондона, Варшаве и др. Балеты: «Пандора» (1827), «Блудный сын» (1833), «Прекрасная сицилианка» (1847) на музыку Ф.Блазиса, «Галатея» (1857) на музыку Ортори. Педагогическая деятельность в Королевской академии танца при «Ла Скала». Ученики К.Блазиса – известные танцовщики Л.Гран, К.Гризи, Ф.Черрито, В.Цукки, К.Беретта, Ф.Фабри и др. Творческая и педагогическая деятельность в России. Теоретическое наследие К.Блазиса и его значение для развития системы классического танца. «Элементарный учебник теории и практики танца» (1820), «Кодекс Терпсихоры» (1828), «Полный учебник танца» (1830), «Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы» и другие. Датский балетный театр эпохи романтизма. Август Бурнонвиль (1805-1879) – датский артист, балетмейстер, педагог. Последователь романтической школы танца. Формирование национального своеобразия датского балета. Балеты А.Бурнонвиля: «Народное предание» (1854), «Сильфида» (1839), «Неаполь, или Рыбак и его невеста» (1842), «Праздник в Альбано» (1839), «Далеко от Дании» (1860). История народа, литература, народный эпос Дании как основа балетов А.Бурнонвиля. Соединение в балетах классического и характерного танца с фольклором разных народов. Историческая роль романтического балета, его традиции в мировом искусстве.

Практическое занятие.

1. Характеристика основных направлений в балетном романтизме.
2. Новаторские черты и концепция романтического балетного спектакля.
3. Эстетика балетов Ф.Тальони.
4. Новаторство творчества и педагогических принципов Ф.Тальони.
5. Прогрессивный характер эстетических принципов исполнителя и балетмейстера Ж. Перро.
6. Характеристика творческой деятельности Ф.Эльслер, ее роль в развитии характерного танца.
7. Условия формирования творческих принципов балетмейстера К.Блазиса.
8. Характеристика постановочных методов балетмейстера А.Бурнонвиля.

Задания для самостоятельной работы.

1. Выделение критериев программности в балете «Сильфида» и анализ его драматургии.
2. Анализ балета «Жизель» как вершины романтического балетного репертуара.
3. Анализ сюжетов балетов Ж.Перро.
4. Изучение теоретического наследия К.Блазиса: «Элементарный учебник теории и практики танца», «Кодекс Терпсихоры», «Полный учебник танца», «Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы».
5. Анализ материалов периодической печати по проблемам сохранения образцов балетного романтизма.
6. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 6. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия. (ОПК-1)

Лекция.

Кризис западноевропейского балетного театра второй половины XIX столетия. Развитие капитализма и урбанизация городской жизни. Зарождение и стремительное развитие индустрии развлечений. Бытовая танцевальная культура: публичные балы и новые бальные танцы – канкан, галоп, кекуок и другие, их лексика и влияние на музыкально-сценические жанры. Новые музыкально-сценические жанры: балет-феерия, балет-обозрение, дивертисменты. Сочетание в них танца, куплетов, разговорного скетча, развлекательного аттракциона. Утрата хореографией образности, драматургической самостоятельности. Зрелищность как главная цель постановок. Разрушение связей балета с большой литературой, серьезной музыкой. Разрыв с традициями романтического балета: депоэтизация танца, самодовлеющая роль виртуозной техники солистов, кордебалет балетов-феерий и обозрений как предшественник танцев герлс мюзик-холлов. Репертуар зрелищно-развлекательного театра. Балет «Эксцельсиор» (1881) Луиджи Манцотти как пример балета-феерии. Его триумфальное шествие по странам Европы. Особенности содержания и построения. Балет «Пресса» (1897) как характерный пример жанра обозрения. Состояние ведущих оперно-балетных театров, хореографическое образование. Сокращение балетной труппы, утрата традиций большого балетного спектакля во французской Опере. Практика итальянских гастролеров во Франции. Миланский театр Ла Скала и оперный театр Турина – центры подготовки танцовщиков-виртуозов. Видные представители итальянской школы виртуозного танца: Вирджиния Цуки, Карлотта Брианца, Пьерина Леньяни, Энрико Чекетти и их влияние на развитие хореографии. Тенденции превращения оперно-балетных театров Англии в мюзик-холлы (судьба театров Альгамбра и Импайр). Охранительная тенденция в балетных театрах Вены и Дании.

Практическое занятие.

1. Характеристика новых бальных танцев (канкан, галоп, кекуок).
2. Характеристика новых музыкально-сценических жанров (балет-феерия, балет-обозрение, дивертисменты).
3. Развитие хореографического образования в Западной Европе во второй половине XIX столетия.
4. Творчество итальянских танцовщиков второй половины XIX столетия.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 7. Западноевропейский и Американский балетный театр XX века. (ОПК-1)
Лекция.

Зарождение в конце XIX начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танец модерн. Основополагающие принципы нового танца: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. Теория Ф. Дельсарта и Э. Жак-Далькроза. Влияние на формирование системы «выразительного» танца творчества А. Дункан. Новые возможности танца Модерн – воплощение условно-символических, иррационально-мистических тем и образов. Взаимосвязь лексики классического танца и свободной пластики. Различные направления танца модерн – от балетов М. Фокина и В. Нижинского к творчеству современных мастеров. Школы танца Модерн в Европе, США и России. Эстетические лозунги А. Дункан. «Естественный танец» как вызов классическому балету. Идеология и идеологи танца «модерн». Стилистические особенности лексики американского танца модерн. Создание Р.Сен-Дени и Т.Шоуном первой школы и труппы танца модерн «Денишоун» (Лос-Анджелес, 1915). Деятельность школы по расширению выразительных возможностей хореографии за счет приемов танцевального искусства народов Востока, классического балета. Первое поколение американских хореографов: М.Грэхем, Д.Хамфри, Ч.Вейдман, Х.Хольм, Х.Тамирис. Школа Марты Грэхем и ее последователей (Х. Лимон, П. Тейлор, Д. Браун). «Джазовый танец» Алвина Эйли. Система Мерса Каннингема. Индивидуальный язык Матса Эка. Новый американский модерн (Д. Парсон, Т. Тарп, Л. Любович, У. Форсайт и др.). Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, фольклорного и классического танца. Творческая деятельность хореографов и танцовщиков С.Ширер, Х.Лимона, П.Праймес, К.Данхем, Т.Битти, А.Эйли, Д.Роббинса, А. Де Миль по сохранению ритмопластических фольклорных корней негритянской танцевальной культуры в Американском балете. Особенности развития танца модерн в Европе. Германия – центр становления экспрессивного танца. Первые немецкие «модернисты»: Р. Лабан, М. Вигман, К. Йосс. Р. фон Лабан (1879-1958) – исследователь, теоретик немецкого «выразительного» танца и педагог, возглавивший центрально-европейскую школу танца Модерн. Изучение и анализ принципов движения человека в пространстве. К. Йосс (1901-1979) – прогрессивный представитель «выразительного танца», балетмейстер, обратившийся к конкретным событиям и проблемам современности. «Зеленый стол», «Большой город», «Хроника» и др. М. Вигман (1886-1973) – танцовщица, хореограф и педагог, одна из главных представительниц немецкого Модерна в хореографии. Отход от интеллектуального метода композиций Лабана, стремление к эмоциональной трактовке образов. «Танец ведьмы», «Привидение», «Зов смерти» и др. Немецкие танцтеатры П. Бауш и Й. Кресника. Новейшие формы и техники танца и «движенчества». Контактная импровизация. Contemporarydance. Движенческие театры. Течения французского модерна (Д. Багуэ, К. Сапорта, А. Прельжокаш и др.). Ведущие хореографы в Европе первой половины XX столетия: К.Йосс, М.Вигман, Х.Хольм, Г.Палукка, И.Георги, Х.Кройцберг, М.Терпис, В.Скорнель, сестры Визенталь, А.Сахарова и другие, их роль в развитии техники танца и методики преподавания. Балетные спектакли, тематика, выразительные средства, постановочные приемы. Влияние танца модерн на дальнейшее развитие американской и западноевропейской хореографии. Западноевропейский балетный театр второй половины XX века. Многообразие творческих коллективов, балетных трупп, стилевых и жанровых направлений в современном танцевальном искусстве. Новое поколение хореографов, создание крупных учебных центров, авторских и экспериментальных театров. «Палукка-шуле» и «Фольквanг-шуле» (Германия), Печский балет (Венгрия), Нидерландский танцевальный театр, центр «Мудра» (Брюссель), Лондонский театр современного танца (Англия) и другие. Творческий почерк, проблематика произведений ведущих мастеров танца: Р.Пети, М.Бежар, Р.Коэн, И.Килиан, А.Прельжокаж, Дж.Кранко, Т.Шиллинг, Д.Ноймайер, У.Форсайт, Р.Обадья, Ж.Руссильо, М.Экк, Дж.Макмиллан и других. Синкретические инновации в современном танцевальном искусстве. Сохранение и развитие традиций классического танца в ведущих театрах Европы. Парижские театры – Национальный оперный театр и «Опера комик». Создание балетных коллективов, противопоставляющих свои творческие принципы академической сцене Парижской оперы. Приглашение в 1947 г. Дж. Баланчина на постановку балетов «Серенада», «Аполлон Мусагет», «Поцелуй феи». Возвращение Лифаря в Парижскую оперу (1947-1958). Продолжение традиции бессюжетных постановок: «Вариации», драматических балетов «Видения», «Федра». «Ромео и Джульетта» – последняя крупная работа С. Лифаря на сцене Оперы. Французский балет. М. Дескомбе (р.1930 г.) – солист и главный балетмейстер Парижской оперы (1962-1969 г.г.). «Концертная симфония» – балет, отразивший тему одиночества человека, враждебности окружающего мира. Новая редакция «Коппелии» (1966) по собственному сценарию, обогащение репертуара постановками новаторов: Р. Пети и М. Бежара, работающих вне академической сцены. Творчество Р. Пети (р.1924 г.). Формирование труппы «Балет Елисейских полей» (1945-1947). Обращение к конфликтам, отражающим реальные и современные противоречия

Практическое занятие.

1. Исторические предпосылки зарождения танца модерн.
2. Основополагающие принципы нового направления хореографии.
3. Влияние танца модерн на дальнейшее развитие американской и западноевропейской хореографии.
4. Характеристика ведущих направлений развития американского балетного театра.
5. Школы современного танца как основа становления американского хореографического театра.
6. Традиции неоклассицизма Д.Баланчина в современном балетном театре Америки.
7. Французский балет. Творчество М. Дескомбе, Р. Пети, М. Бежара.
8. Английский «Королевский балет» – центр формирования национальной школы классического танца. Творчество Н. Де Валуа.
9. Экспрессионизм в немецкой хореографии.

Задания для самостоятельной работы.

1. Сравнительный анализ стилистических особенностей американской и европейской школ танца модерн.
2. Сравнительный анализ различных американских школ современного танца.
3. Изучение бессюжетных балетов Дж. Баланчина «Четыре темперамента», «Хрустальный дворец», «Тема с вариациями», «Агон», «Драгоценности».
4. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 8. Хореографическое искусство России XVII-XVIII веков. Становление в России школы классического танца и утверждение сюжетно-действенного балета. (ПК-9)

Лекция.

Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Танец-игра. Охотничьи пляски. Военные пляски. Религиозные, культовые танцы. Обрядовые танцы. Народный танец как элемент синкретического искусства, особые черты его стиля – широта, кантиленность, виртуозные элементы. Искусство скоморохов VIII-IX вв. Специализация по жанрам. Коллективы скоморохов и их сценические представления. «Прохожие» и оседлые скоморохи. Искусство скоморохов XV-XVII вв. Влияние общественно-политических условий на изменение характера искусства скоморохов. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии. Экономический, политический и культурный подъем России в конце XVII – первой половине XVIII вв. Превращение России в могущественную державу, расширение ее экономических и культурных связей с Западом. Проникновение западноевропейской театральной культуры в Россию XVII века. Деятельность И.Ладыгина при дворе Михаила Федоровича. Организация театра в Москве (1672). Театральные представления при дворе царя Алексея Михайловича, роль хореографии в этих спектаклях. Постановщик танцевальных представлений Н.Лима. «Балет об Орфее и Эвридике» (1673). Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702). Указ об ассамблеях 1718 года и начало публичных балов в России. Место танца в общественной жизни. Придворно-церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания дворянской молодежи. Стиль обучения и уровень подготовки. Западноевропейские танцы - менуэт, полонез, англез и другие в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия. Становление в России школы классического танца. Органическая связь русской бытовой и профессиональной хореографической культуры европейской ориентации в период ее становления и дальнейшего развития. Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса (1731) и последующая организация на его базе первой профессиональной балетной школы (1738). Начало хореографического специального обучения в России. Деятельность в России Ж.Б.Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога. Зарубежные мастера классического танца, их роль в становлении русского балетного театра, хореографического образования, формировании бытовой танцевальной культуры. Ж.Б.Ланде, А.Ринальди (Фоссано) и Петербургская школа танца (1738), супруги Беккари, Л.Парадиз и московская школа танца (1773). Первые выпускники русской балетной школы: А.Топорков (ок.1727-1761), А.Баскакова (ок. 1727-1756), Т.Бубликов (ок. 1748-1815), Мария и Александр Грековы, Г.Райков, И.Еропкин, В.Балашов, А.Собакина. Русский балетный театр второй половины XVIII века. Зарубежные мастера хореографического искусства и их роль в становлении сюжетно-действенного балета на русской сцене. Деятельность в России единомышленников и последователей Ж.Новера: Ф.Хильфердинга, Г.Анджолини, Д.Канциани, Ле Пика. Творческое сотрудничество зарубежных и русских мастеров сцены: Ф.Хильфердинг, Г.Анджолини и А.Сумарокова. Постановка балетов «Новые лавры», «Прибежище добродетели», «Семира» их национальная проблематика. Борьба с пустой развлекательностью в балете, создание серьезного и содержательного балетного репертуара. Самоопределение балета на русской сцене. Связь русского балета с драмой и оперой. Репертуар балетного театра второй половины XVIII столетия. Ведущее значение аллегорического и панегирико-аллегорического жанров. Стиль русского классицизма: использование античных сюжетов, особенностей пластики, костюма, декорации античного изобразительного искусства и воплощение национальной проблематики. Формирование в балете черт национального своеобразия. Создание балета, построенного на русском национальном мелодическом и танцевальном материале – «Забавы на святках» Г.Анджолини (1767). Балеты на тему знаменательных событий в жизни государства – «Торжествующая Россия», «Побежденное предрассуждение» Г.Анжолини и с прочной сюжетной основой – «Начальное управление Олега»Ле Пика (1791). Традиции народного творчества в исполнительском искусстве первых выдающихся русских танцовщиков. Т.Бубликов, Г.Райков, В. Балашов, Т.Шлыкова-Гранатова. Открытие первых общедоступных театров. Коммерческий театр в Петербурге на Царицинском лугу (1777), Московский Петровский театр, театр М.Меддокса в Москве (1780). Указ 1763 г. «О вольности дворянской» и появление крепостных театров. Крепостной театр Шереметьевых. Русская театральная интеллигенция из крепостных. Роль крепостного балета в развитии самобытных черт отечественной хореографии.

Практическое занятие.

1. Социально-экономические и политические условия развития культуры и искусств России второй половины XVII столетия.

2. Истоки создания придворных театральных представлений в Москве.
3. Влияние реформ Петра I на судьбу музыкального театра России.
4. Роль народной пляски в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.
5. Открытие первой русской балетной школы.
6. Характеристика творческой и педагогической деятельности Ж.Б.Ланде.
7. Влияние мастеров зарубежного хореографического искусства на становление русского балетного театра, хореографического образования и бытовой танцевальной культуры.
8. Становление сюжетно-действенного балета на русской сцене.
9. Характеристика результатов творческого сотрудничества зарубежных и русских мастеров сцены: Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини и А. Сумарокова.

Задания для самостоятельной работы.

1. Выделить факты самоопределения балета на русской сцене и формирования в нем черт национального своеобразия в конце XVIII века.
2. Изучить творчество первых выпускников русской балетной школы.
3. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 9. Русский балетный театр первой половины XIX в. Творчество И.И.Вальберха. Творчество Ш.Дидло в России. (ОПК-1)

Лекция.

Общественно-политическая жизнь России начала XIX века. Утверждение сентиментализма в русской литературе и искусстве. Идея внесословной ценности человека, отображение чувств и жизни простых людей. Национальные кадры - балетмейстеры, композиторы, исполнители. И.И.Вальберх (1766-1819) - первый русский балетмейстер, танцовщик, педагог, последователь реформ Ж.-Ж. Новера в хореографии. Первые постановки в жанре мифологического балета – «Орфей» (1795). Сентиментализм в балете. Влияние мелодрамы. «Нравственные» балеты И. Вальберха: человеческие страсти, современные идеи, драматизация содержания, связь с большой литературой. Балеты: «Новый Вертер» (1799), «Новая героиня, или Женщина-казак» (1810), «Любовь к Отечеству» (1812), «Ромео и Юлия», «Орфей и Эвридика» (1808), «Поль и Виргиния» (1810), «Клара, или Обращение добродетели» (1806), «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства» (1807) и другие. Лучшие ученики И.И.Вальберха и их деятельность на сценах Петербурга и Москвы: Е.Колосова, А.Тукмакова, И.Аблец, У.Плетень. Значение творческой деятельности И.И.Вальберха для развития русского хореографического искусства. Шарль Луи Дидло (1767-1837) - выдающийся мастер классического танца, французский артист, балетмейстер, педагог. Эволюция творчества от классицизма к романтизму. Ранний период творчества Дидло в России (1801-1811). Анакреонтические балеты «Зефир и Флора» (1808), «Амур и Психея» (1809), «Аполлон и Дафна» (1802). Совершенствование танцевальной техники, новаторство и разнообразие сценических постановочных приемов (полеты, оформление спектаклей). Второй – романтический период творчества Ш.Л. Дидло в России (1816-1830). Разработка новой тематики и жанров балетных спектаклей. Героико-драматические балеты: «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники» (1817), «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов» (1819), «Кавказский пленник, или Тень невесты» (1823) по поэме А.С.Пушкина. Балеты: сказочные «Роланд и Моргана» (1812), комические «Молодая молочница, или Нисетта и Лука» (1817). Романтические тенденции в сказочных и драматических балетах Ш.Л.Дидло. Действенная пантомима и танец в балетах Ш.Л.Дидло. Взаимодействие сольного и кордебалетного танцев. Роль драматической пантомимы в раскрытии сюжета и создании характеров. Мотивы борьбы за свободу и человеческое достоинство, определяющие гуманистическую направленность балетов. Нововведения в хореографии: усложнение техники мужского танца (высокие прыжки, вращения в воздухе, заноски, быстрые темпы), усложнение техники женского танца (подъем на кончик носка в проходящих движениях). Плодотворная 25-летняя педагогическая деятельность в России. Ученики Ш.Дидло - А.Глушковский, М.Иконина, А.Новицкая, М.Данилова, А.Истомина, А.Лихутина, Е.Телешова.

Практическое занятие.

1. Влияние общественно-политической жизни России на развитие балетного театра начала XIX века.

2. Творческие принципы балетмейстера И.И.Вальберха.
3. Ранний период творчества Ш.Л. Дидло в России.
4. Жанры балетного спектакля Ш.Л. Дидло зрелого периода творческой деятельности в России.
5. Народный танец на академической сцене в балетах С. Соколова.

Задания для самостоятельной работы.

1. Выявите факторы упадка балетного искусства в русской культуре 60-х годов XIX столетия.
2. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 10. Русский балетный театр второй половины XIX века. П.И.Чайковский и создание русской балетной классики. Эпоха М.И.Петипа. (ОПК-1)

Лекция.

Взгляды П.И.Чайковского на балет и балетную музыку, понимание необходимости перенесения принципов симфонического мышления в балетную партитуру. Возникновение замысла балета «Лебединое озеро» и история его создания. Либретто балета и его гуманистическая идея. Музыкальная драматургия партитуры как воплощение действенного симфонического раскрытия сюжета. Сочетание сквозных развивающихся тем-образов с отдельными номерами и сюитами, подчиненными общему музыкальному замыслу. Первая редакция балета «Лебединое озеро» на московской сцене, балетмейстер В.Рейзингер (1877). Редакция балета, осуществленная на петербургской сцене Л.Ивановым и М.Петипа (1895), новаторский характер произведения – создание симфонической хореографии. Художественное значение балета «Лебединое озеро», его судьба на русской, советской и мировой сцене. Редакции А.Горского, А.Вагановой, К.Сергеева, В.Бурмейстера, Ю.Григоровича, В.Васильева и др. Выдающиеся исполнители роли Одетты-Одиллии: П.Леньяни, О.Преображенская, О.Спесивцева, Т.Карсавина, М.Семенова, Г.Уланова, М.Плисецкая, Н.Бессмертнова и др. Балет «Спящая красавица» и принцип совместной работы композитора и балетмейстера М.Петипа при создании музыкально-сценарного плана. Жанровое своеобразие балета «Спящая красавица». Хореографическое построение спектакля, его танцевальная лексика. Балет «Щелкунчик» по сказке Э.Гофмана, либретто М.Петипа и его сценическое воплощение балетмейстером Л.Ивановым. Хореографическое построение спектакля. Активное преодоление трагического начала как отличительная особенность музыки П.Чайковского. Первые исполнители. Современные редакции балета (Ю.Григорович, И.Бельский, О.Виноградов) его постановки на советской и мировой сцене. Значение балетов П.И.Чайковского для углубления философского содержания балетного спектакля и утверждения принципов симфонизма в балетной партитуре. Развитие традиций П.И.Чайковского в балетной музыке А.Глазунова «Раймонда», «Барышня-крестьянка», «Времена года». Исполнительское искусство конца XIX столетия. Взаимовлияние русской и итальянской школы классического танца. Гастролеры-иностранцы на русской сцене. Искусство В.Цукки, органическое сочетание в нем технического совершенства и актерского мастерства. Расширение выразительных средств и технических возможностей мужского танца в искусстве Э.Чекетти. Подчинение танцевальной техники задачам раскрытия содержания в искусстве П.Леньяни, К.Брианца. Педагогическая система Х.Иогансона, соединение в ней технических достижений балетного искусства с национальными традициями и особенностями русской хореографии. Совершенствование мастерства ведущих русских исполнителей. Ф.Кшесинский (1823-1905) – выдающийся характерный танцовщик. Лучшие партии, обогащение им выразительных средств характерного танца. П.Гердт (1844-1917) – первый исполнитель главных партий в балетах П.И.Чайковского, строгость и благородство его исполнительской манеры. Педагогическая деятельность Ф.Кшесинского и П.Гердта, их роль в передаче достижений русского классического и характерного танца молодому поколению исполнителей. А.Ширяев (1867-1941), Т.Стуколкин (1829-1894) – ведущие характерные и пантомимические актеры петербургской сцены. Е.Вазем (1848-1937), Е.Соколова (1850-1925) – ведущие балерины, виртуозность танца, поэтичность исполняемых ими образов. Кризис московской балетной труппы, стремление передовых мастеров Большого театра сохранить балетную труппу и ее демократические традиции. Ведущие актеры московской сцены – В.Гельцер, А.Джури, Л.Рославлева, Н.Манохин, Н.Домашев. Значение оперно-балетных партитур русских композиторов – П.Чайковского, А.Глазунова, М.Глинки, А.Даргомыжского («Торжество Вакха»), Н.Римского-Корсакова («Млада»), А.Рубинштейна («Демон») для укрепления реалистических национальных традиций русского балетного искусства. Творчество М.И.Петипа (1818-1910) - новый этап в развитии русского балета, его «золотой век». Возрождение традиций романтического балетного театра. Традиции и новаторство в творчестве М.И.Петипа: обобщение опыта романтического балета, прежде всего Ж.Перро, современной итальянской школы виртуозного танца, современного музыкального театра. Резко отрицательное отношение М.И.Петипа к жанру балета-феерии, но применение балетной фееричности как важнейшего средства выразительности. Поиски возможностей синтеза народного и классического танца. Проблема содержательности и драматической правды в творчестве М.И.Петипа. Балеты «Дочь фараона» (1862), «Дон Кихот» (1869), «Баядерка» (1877). Опыты симфонизации балетного танца в балетах «Спящая красавица» (1890), «Раймонда» (1898), «Лебединое озеро» (1895). Кристаллизация академических форм большого балетного спектакля. Развитие формы хореографической миниатюры. Одноактные балеты «Сон в летнюю ночь» на муз. Мендельсона (1876), «Испытание Дамиса» и «Времена года» на муз. Глазунова (1900). Симфонизация хореографического действия как новаторский принцип М.И.Петипа и ведущая тенденция развития балетной хореографии второй половины XIX-XX вв. Историческая встреча инструментального и

Практическое занятие.

1. Предпосылки подъема русского балетного театра последней трети XIX века.
2. Традиции и новаторство в творчестве М.И.Петипа.
3. Кристаллизация академических форм и симфонизация хореографического действия в балетах М.Петипа.
4. Симфонизация характерного танца в оперных спектаклях Л.Иванова.
5. Роль творчества П.Чайковского, А.Глазунова, М.Глинки, А.Даргомыжского, Н.Римского-Корсакова, А.Рубинштейна в развитии реалистических национальных традиций русского балетного искусства.

Задания для самостоятельной работы.

1. Выявить роль М.Петипа в обобщении достижений классического танца XIX века и дальнейшего его развития.
2. Выявить роль творчества П.Чайковского, А.Глазунова, М.Глинки, А.Даргомыжского, Н.Римского-Корсакова, А.Рубинштейна в развитии реалистических национальных традиций русского балетного искусства.
3. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 11. Русский балетный театр начала XX века. «Русские сезоны» в Париже. Творчество М.М.Фокина. (ПК-9)

Лекция.

Роль С.Дягилева в популяризации достижений русского искусства в Западной Европе. Художественный резонанс и историческое значение «Русских сезонов» в утверждении мировой славы русского балета. «Русские сезоны» в Париже (1909-1911) - реформаторский центр артистов Петербургского балета. Триумфальный успех и международное признание русского балета. Репертуар первого «Русского сезона» (1909). Яркое воплощение балетмейстерских принципов М.Фокина в спектаклях: «Половецкие пляски» (муз. А.Бородина, худ. Н.Рерих), «Павильон Армиды» (муз. Н.Черепнина, худ. А.Бенуа), «Клеопатра» (муз. А.Аренского, худ. Л.Бакст), «Сильфиды» («Шопениана») и дивертисмент «Пир». Второй сезон (1910). Балеты: «Шахерезада» (муз. Н.Римского-Корсакова, худ. Л.Бакст), «Карнавал» (муз. Р.Шумана, худ. Л.Бакст), «Жар-птица» (муз. И.Стравинского, худ. Л.Бакст). Сценическое решение балетов, своеобразие пластической образности, сочетание классического танца с конкретными задачами, выдвигаемыми сюжетом, национальным колоритом и стилевыми различиями исторических эпох. Третий сезон (1911). Балеты: «Видение розы» (муз. К.Вебера, худ. Л.Бакст), «Нарцисс» (муз. Н.Черепнина, худ. Л.Бакст), «Петрушка» (муз. И.Стравинского, худ. А.Бенуа). Выдающиеся исполнители «Русских сезонов»: А.Павлова (1881-1931), В.Нижинский (1890-1950), Т.Карсавина (1885-1977), О.Спесивцева (1895-1991), Л.Мясин (1895-1979), А.Больм (1884-1951), Б.Романов (1891-1957) и другие. Значение «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного искусства. Влияние русского искусства на мировой балетный театр. Деятельность С. Дягилева и русских художников-мирискусснников. Формирование в недрах дягилевской труппы «Русский балет С. Дягилева» (1913-1929) новых балетмейстеров – Л. Мясина, Б. Нижинской, Дж. Баланчина, С. Лифаря. Балеты Нижинского в труппе Дягилева. Значение пропаганды русского искусства и его влияние на мировую художественную культуру. Последние годы императорского балета. М. Кшесинская, А. Павлова, Т. Карсавина, В. Фокина, Б. Нижинская, А. Больм, В. Владимиров, Н Гольцидр. В. Нижинский – жизнь и творчество. Французский балет. Б. Нижинская (1891-1972). Ее творческая биография, участие в «Русских сезонах», работа в труппе «Русский балет Дягилева». Попытка вернуться к традициям русского балета («Спящая красавица», 1921). Первоначальное прочтение балетных партитур И. Стравинского «Байка про Лису» (1922), «Свадебка» (1923.). Сочетание хореографических сцен с пением, фольклорное направление в балете. Воссоздание духа мольеровской эпохи в неоклассическом балете «Докучные», использование современной и классической хореографии, гимнастических элементов в пластическом решении балетов «Лани» и «Голубой поезд» (1924), «Ромео и Джульетта» (1926). Л. Мясин (1895-1979) – танцовщик, балетмейстер. Творческая биография. Балетмейстерский дебют в спектакле «Полуночное солнце» (1915). Работа с крупными композиторами и художниками, сочетание пластики классического и характерного танца, использование элементов акробатики и гротеска. Жанровое разнообразие спектаклей: «Парад» (1917 г.), «Пульчинелла» (1920), «Матросы» (1925), «Стальной скок» (1927). С. Лифарь (1905-1986) – артист, хореограф, педагог. Балетмейстерский дебют – «Байка про Лису» (1929). Прекращение существования труппы «Русский балет С. Дягилева» и создание новых коллективов. Приглашение Лифаря в Парижскую оперу на положение ведущего танцовщика и балетмейстера. Создание им спектаклей в стиле модернизированной классики – «Вакх и Ариадна» (1931), мюзик-холльного балета «Юность» (1933), в традициях комедии масок – «Жизнь Полишинеля» (1934), в комедийном пародийном стиле – «Голый Король» (1936) и др. Обращение к традициям хореографии XIX в. и создание на ее основе своеобразного стиля – неоклассицизма. Мысли Лифаря о самодавлеющем значении ритма как основы танца, изложенные в книге «Манифест хореографа» (1935) и воплощенные в спектакле «Икар». Реформаторская деятельность М.М.Фокина (1880-1942). Истоки реформ Фокина: симфонизация танца у М.Петипа и Л.Иванова, творчество А.Дункан, влияние творческих исканий МХАТа, «Мир искусства» и идея синтеза различных видов искусств в балетном театре. Сущность реформы М.Фокина: обновление структуры одноактных балетов, единство хореографии, музыки, живописи, обращение к симфонической музыке, роль сценографии. Принцип хореографической и сценографической индивидуализации балетного спектакля М.Фокина. Одноактные балеты М.Фокина: «Павильон Армиды» (муз. Черепнина, 1907), «Египетские ночи» (муз. Аренского, 1908), «Половецкие пляски» (муз. Бородина, 1909), «Шопениана» (муз. Шопена, 1907). Балеты на музыку И.Стравинского – «Жар птица» (1910), «Петрушка» (1911). Обобщение пластики народного танца, свободной пластики, элементов экспрессионистского танца модерн в этих постановках. Выдающиеся исполнители - участники постановок М.Фокина: А.Павлова (1881-1931), В.Ф.Нижинский (1890-1950), Т.Карсавина (1885-1978) и др. Постановки М.Фокина, рассчитанные на исполнительскую индивидуальность артистов: «Умирающий лебедь» (муз. К.Сен-Санса, 1905) для А.Павловой, «Видение розы» (муз.

Практическое занятие.

1. Сущность реформаторской деятельности М.Фокина.
2. Характеристика репертуара, исполнительских новаций и сценографических принципов различных балетных сезонов в Париже.
3. Балетмейстерская деятельность С. Лифаря.
4. Жанровое разнообразие спектаклей Л. Мясина.

1. Среднее образование Австралии.
2. Централизованное высшее образование Японии.
3. Реформирование китайских университетов в начале XXI в.
4. Австралийская система высшего образования.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ балетов М.Фокина на музыку И. Стравинского «Жар птица» (1910), «Петрушка» (1911).
2. Составить представление о содержании книги С. Лифаря «Манифест хореографа».
3. Определение значения «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного искусства.
4. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 12. Советский балетный театр первой половины XX века. Творчество Ф.В.Лопухова, К.Я.Голейзовского, А.А.Горского, Р.В.Захарова, Л.М.Лавровского, В.И.Вайнонена, В.М.Чабукиани.
(ПК-9)

Лекция.

Ведущие хореографы-новаторы первого десятилетия советского балета: А.А.Горский, К.Я.Голейзовский, Ф.В.Лопухов. Балетные спектакли первого десятилетия. Деятельность А.А.Горского после Октябрьской революции, его идеи обновления и демократизации театра. Балет «Стенька Разин» (муз. А.Глазунова, 1918) как первая попытка московской труппы откликнуться на революционные события времени. Хореографическое представление с пением и словесным текстом «Вечно живые цветы» (муз.Б.Асафьева, 1922) - первый революционный детский спектакль. Творчество Ф.В.Лопухова. Ф.В.Лопухов (1886-1973) - выдающийся танцовщик, балетмейстер, педагог и теоретик танца. Истоки творчества. Спектакли 20-х годов, создание новой формы сценической хореографии – танцсимфонии. Танцсимфония «Величие мироздания» на музыку 4-ой симфонии Л.Бетховена (1923), особенности построения, ее роль в истории балетного театра. Синтетические спектакли Ф.Лопухова: «Красный вихрь» муз. Дешевого (1924), «Ночь на Лысой горе» муз. Мусоргского (1924), «Байка про лису …» муз. И.Стравинского (1927). Симфонические балеты: «Пульчинелла» муз. Дж.Перголези, И.Стравинского (1926), «Ледяная дева» муз. Э.Грига (1927). Хореографические драмы и комедии Ф.Лопухова: «Крепостная балерина» муз. Корчмарева (1927), «Светлый ручей» муз. Д.Шостаковича (1935). Творческая деятельность Ф.Лопухова по восстановлению и реставрации балетов классического наследия: «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Конек-Горбунок» и другие. Литературное наследие Ф.Лопухова, эстетические взгляды. Книги: «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровенности». Педагогическая деятельность. Ученики – В.Варковицкий, Б.Фенстер, К.Боярский, Г.Алексидзе, Н.Боярчиков и др. Творчество К.Я.Голейзовского. К.Я.Голейзовский (1892-1970) – танцовщик, балетмейстер. Начало артистической деятельности, участие новаторских опытов М.Фокина и А.Горского. Создание ансамбля «Московский камерный балет»(1919-1925). Постановки: «Арлекинада», «Саломея», «Фавн», «Трагедия масок». Ведущая роль миниатюры в творчестве К.Я.Голейзовского. Миниатюры-настроения, миниатюры-переживания. Перспективность его хореографических принципов: обогащение лексики танца элементами спорта, претворение в пластике современных форм живописи, графики, сближение хореографии с новыми течениями в смежных искусствах - музыке, живописи, скульптуре. Концертные программы на эстраде. Постановки К.Голейзовского в Большом театре: балеты «Иосиф Прекрасный» (муз. С.Василенко, 1925), «Теолинда» (муз. Ф.Шуберта, 1925), «Смерч» (муз. Бера, 1927), «Лейли и Меджнун» (муз.Баласаняна, 1964), «Чарда» (пляски придунайских народностей), «Дионис» (муз. Шеншина,1933), «Шопен» (муз. Шопена, 1933), «Скрябиниана» (муз. Скрябина, 1962). Работа К.Голейзовского в театрах республик Союза. Постановки: «Спящая красавица» (1935, Харьков), «Бахчисарайский фонтан» (1939, Минск), «Ду Гуль» (муз. Ленского, 1941, Душанбе). Литературное наследие К.Голейзовского: «Образы русской народной хореографии», «Мгновения», «Жизнь и творчество» (Статьи. Воспоминания. Документы). Значение творческой деятельности. Общая характеристика творчества Р.В.Захарова (1907-1984). Р.Захаров – балетмейстер, режиссер, педагог. Утверждение эстетики хореодрамы. Лирическая поэма «Бахчисарайский фонтан» (муз. Б.Асафьева, сценарий Н.Волкова, 1934) как программный спектакль в жанре хореодрамы. Нравственная проблематика, психологический конфликт, развитие характеров. Требования к актерской игре. Возрастание роли пантомимных сцен, соотношение пантомимы и танца. Открытие драматического дарования Г.Улановой (Мария), О.Иордан, Т.Вечесловой (Зарема). Балеты Р.Захарова –«Утраченные иллюзии» (муз. Б.Асафьева, 1936), «Кавказский пленник» (муз. Б.Асафьева, 1938), «Барышня-крестьянка» (муз. Б.Асафьева, 1946), «Медный всадник» (муз. Р.Глиэра, 1949), «Золушка» (муз. С.Прокофьева, 1945), «Тарас Бульба» (муз.В.Соловьев-Седой, 1940) и др. Литературное наследие Р.Захарова: книги «Слово о танце», «Сочинение танца», «Записки балетмейстера». Значение творчества. Творчество Л.М.Лавровского (1905-1967) – танцовщика, балетмейстера, педагога. Широта тематики, содержательность, обогащение и обновление форм хореографических спектаклей Л.Лавровского. Ранние балеты: «Времена года» (муз. П.Чайковского, 1928), «Фадетта» (муз. Л.Делиба, 1934), «Катерина» (муз. А.Адана и А.Рубинштейна, 1935). Балет «Ромео и Джульетта» (муз.С.Прокофьева, 1940) - первое воплощение трагического конфликта в советском балетном театре, вершина произведений хореодрамы довоенных лет. Современность его содержания: проблема личности, право человека на свободу и счастье. Пластическое воплощение шекспировской трагедии. Исполнители центральных ролей - К.Сергеев, А.Лопухов, Р.Гербек, Г.Уланова. Балеты Л.Лавровского - «Паганини» (муз. С.Рахманинова, 1960), «Классическая симфония» (муз. С.Прокофьева, 1966), «Сказ о каменном цветке» (муз. С.Прокофьева, 1954), «Большой город» и «Страницы жизни» (муз. А.Баланчивадзе, 1961). Значение творческой и педагогической деятельности Л.Лавровского. Творчество В.И.Вайнонена. Общая характеристика

Практическое занятие.

1. Состояние русского балетного театра накануне Октябрьской революции.
2. Творчество ведущих хореографов-новаторов первого десятилетия XX века.
3. Этапы творческого пути Ф. Лопухова как танцовщика, балетмейстера, педагога и теоретика танца.
4. Принципы построения танцсимфонии Ф. Лопухова.
5. Эстетические принципы К. Голейзовского.
6. Постановки К.Голейзовского на сцене Большого театра.
7. Творчество Р.Захарова как балетмейстера, педагога, режиссера и теоретика танца.
8. Эстетические принципы хореодрамы.
9. Творческие принципы балетмейстера Л.Лавровского.
10. Синтез академических основ классического танца, фольклорной пластики и народно-характерного танца в героико-романтических балетах В.Вайнонена.
11. Роль творчества В.Чабукиани в становлении грузинской национальной школы танца.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ драматургии балета «Красный мак».
2. Анализ постановочных приемов Л.Лавровского в балете «Ромео и Джульетта».
3. Анализ постановочных приемов В.Вайнонена в балете «Пламя Парижа».
4. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 13. Советский балетный театр второй половины XX века. Творческий поиск и новаторство Л.В.Якобсона, Ю.Н.Григоровича, И.Д.Бельского, О.М.Виноградова. (ОПК-1)

Лекция.

Характерные черты балетного театра 60-70-х гг.: децентрализация развития балетного театра, активное обращение хореографов к шедеврам русской и мировой классической литературы, попытки обновления форм и расширения жанров балетных спектаклей, новое прочтение классических музыкальных партитур. Возрастание роли музыки в балетных спектаклях. Танец - основное выразительное средство балетного спектакля, содержание раскрывается в развитии музыкально-хореографических образов. Роль мастеров старшего поколения - Ф.Лопухова, К.Голейзовского, В.Чабукиани, Л.Якобсона - хранителей и проводников современных тенденций, учителей нового поколения балетмейстеров. Поиск нового содержания и новых форм балетного спектакля молодыми балетмейстерами. Обогащение лексики танца, возрождение забытых жанров и форм (одноактный балет, балет-симфония, балет-плакат). Л.В.Якобсон (1904-1975) – танцовщик и балетмейстер, продолжатель и последователь М.М.Фокина. Поиск Л.Якобсоном новых выразительных средств и форм балетного спектакля. Жанр миниатюры на балетной сцене. Ведущая форма балетмейстерского творчества Л.Якобсона – миниатюра. Создание спектакля (с 1969 ансамбля) «Хореографические миниатюры», 1959. Постановки: «Охотник и птица», «Слепая», «Венский вальс», «Тройка», «Кумушки», «Подхалим», «Триптих на темы Родена» и др. Сказочные балеты Л.Якобсона: «Шурале» (муз. Ф.Яруллина, 1945), «Сольвейг» (муз. Э.Грига, 1952), «Страна чудес» (муз. Шварца, 1967). Синтез классического танца и народно-характерного, использование в балетах образов и приемов смежных искусств. Обращение Л.Якобсона к литературным шедеврам В.Маяковского – балет-плакат «Клоп» (муз. Ф.Отказова, Н.Фиртичи, 1962) и А.Блока – балет «Двенадцать» (муз. Б.Тищенко, 1964). Тема социальных пороков. Историко-эпическая тема в балете «Спартак» (муз. А.Хачатуряна, 1956). Значение творчества Л.Якобсона. Творчество Ю.Н.Григоровича. Ю.Н.Григорович (р.1927) - лидер нового поколения балетмейстеров. Обновление эстетики сюжетного балета. Первые постановки в детской студии, балеты «Аистенок» и «Семеро братьев»(1948). Своеобразие балетов Ю.Н.Григоровича: «Каменный цветок» (муз. С.Прокофьева, 1957) и «Легенда о любви» (муз. А.Меликова, 1961), их цельная драматургия, психологическая разработка характеров и тесное слияние хореографии с музыкой. Жанр героического балета. Жанр философско-психологической драмы и исторического балета в творчестве Ю.Н.Григоровича: балеты « Спартак» (муз. А.Хачатуряна, 1968), «Иван Грозный» (муз. С.Прокофьева, 1974). Балеты на современные сюжеты - «Ангара» (муз. А.Эшпая, 1977), «Золотой век» (муз. Д.Шостаковича,1982). Работа Ю.Григоровича по обновлению спектаклей классического наследия. Редакции балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро». Балеты Ю.Григоровича на мировых сценах. Творчество И.Д.Бельского. Игорь Дмитриевич Бельский (1925-1999) – советский артист, балетмейстер. В 1962-1973 годах – И. Бельский главный балетмейстер Ленинградского Малого театра, в 1973-1977 театра им. Кирова. Обновление эстетики сюжетного балета посредством обогащения хореографического языка: балет «Берег надежды» (муз. А.Петрова, 1965). Возрождение жанра танцсимфонии, развитие традиций Ф.Лопухова. Балеты: «Ленинградская симфония» (муз. Д.Шостаковича, 1961), «Овод» (муз. Чернова, 1967), «Одиннадцатая симфония» (муз. Д.Шостаковича, 1966), «Икар» (муз. М.С.Слонимского, 1974). Проблема публицистичности в балетном театре. Творчество О.М.Виноградова. Олег Михайлович Виноградов (р.1937) – танцовщик, балетмейстер. Работа в Новосибирском театре оперы и балета (1958-1965). Новое прочтение классических партитур в балетах «Золушка» (муз. С.Прокофьева, 1964) и «Ромео и Джульетта» (муз. С.Прокофьева, 1969). Жанровое многообразие творчества О.Виноградова. Современная тема в балетах О.Виноградова “Асель” (муз. В.Власова, 1967), «Горянка» (муз. М.Кажлаева, 1968), «Двое» (муз. А.Меликова, 1969). Интерпретация танцевального фольклора Дагестана в балете «Горянка». Исторические драмы и трагедии в балетах О.Виноградова: «Александр Невский» (муз. С. Прокофьева, 1969), «Ярославна» (муз. Б.Тищенко, 1974), «Броненосец “Потемкин”». Жанр сатирической комедии в балете «Ревизор» по произведению Н.Гоголя и хореографической сказки в балете «Зачарованный принц» (муз. Бриттена, 1972), «Фея Рондских гор» (муз. Э.Грига, 1980). Особенности хореографического почерка О.Виноградова, его графичность, синтез лексики классического танца с элементами фольклора и свободной пластики. Возрождение и сохранение лучших спектаклей классического наследия, постановка произведений западных балетмейстеров в творческой деятельности О.Виноградова. Классика и современность в творчестве М.Плисецкой, В.Васильева и Е.Максимовой, Н.Касаткиной и В.Василева, Н.Боярчикова, Д.Брянцева и др. Новые балеты 60-70-х гг.: «Икар» (муз.Слонимского, 1976, б-р В.Васильев), «Анна Каренина» (1972, б-р М.Плисецкая), «Чайка» (муз. Р.Щедрина, 1980, б-р М. Плисецкая), «Макбет» (муз. Молчанова, 1980, б-р В.Васильев), «Героическая поэма» (муз. Н.Каретникова, 1964), «Весна священная» (муз. И. Стравинского, 1970), «Сотворение мира» (муз. А.Петрова, 1971) б-ры

Практическое занятие.

1. Основные тенденции развития советского оперно-балетного театра 60-70 годов XX века.
2. Новые формы и жанры балетного спектакля второй половины XX века.
3. Приоритетные балетные жанры балетмейстера Л.Якобсона и их стилистические особенности.
4. Творческие принципы Ю. Григоровича.
5. Развитие традиций Ф.Лопухова в творческой деятельности И.Бельского.
6. Новое прочтение классических балетных партитур балетмейстером О. Виноградовым.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ материалов по итогам зарубежных гастролей отечественных балетных трупп и определение роли и значения их творческого обмена с зарубежными труппами во второй половине XX века.
2. Анализ редакций балетов классического наследия, осуществленных Ю. Григоровичем.
3. Анализ современного репертуара театра «Хореографические миниатюры» и состояния творческого наследия Л. Якобсона.
4. Анализ творчества О. Виноградова последних лет.
5. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 14. Балетный театр России конца 20 - начала 21 века. Классическое наследие на современной сцене. (ОПК-1)

Лекция.

Не предусмотрена.

Практическое занятие.

1. Балеты классического наследия в репертуаре отечественных оперно-балетных театров конца XX века. Основные направления творческой работы мастеров танца над балетами классического наследия.
2. Постановки балетов зарубежными мастерами на ведущих отечественных сценах в конце 20 - начале 21 века.
3. Балеты молодых хореографов в репертуаре ведущих театров страны конца 20 - начала 21 века.
4. Балетные формы, виды и жанры современного хореографического театра.
5. Развитие и совершенствование форм и средств хореодрамы в современной хореографии.
6. Стилистика хореографических произведений Б.Эйфмана.
7. «Театр классического балета» Н.Касаткиной и В.Василева.
8. Назовите современных балетмейстеров, которые создали авторские хореографические коллективы с собственным неповторимым репертуаром.
9. Роль авторских коллективов в пропаганде, популяризации и развитии хореографического искусства.
10. Характеристика современных интеграционных процессов в сфере балетного искусства и хореографического образования.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ материалов периодической печати по проблемам сохранения, редактуры и популяризации классического наследия.
2. Анализ репертуара авторских хореографических коллективов.
3. Анализ современной системы балетных конкурсов и фестивалей.
4. Углубленное изучение материалов темы.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Доклад

Тема 1. Становление хореографического искусства. Древний мир.

1. Функции танца в жизни древнейших цивилизаций.
2. Место танца в быту и общественной жизни Древней Греции.
3. Характеристика танцевальной культуры древнего Египта.

Тема 4. Западноевропейский балетный театр XVII- XVIII веков. Становление действенного балета. Творчество новаторов балета эпохи классицизма.

1. Творческая деятельность учеников П. Бошана (Луи Гийом Пекур, Жан Баллон, Мишель Блонди).
2. Ж.Б.Мольер и его комедии-балеты.
3. Общая характеристика эпохи Классицизма.

Тема 5. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма.

1. Характеристика основных направлений в балетном романтизме.
2. Новаторские черты и концепция романтического балетного спектакля.
3. Эстетика балетов Ф.Тальони.
4. Новаторство творчества и педагогических принципов Ф.Тальони.
5. Прогрессивный характер эстетических принципов исполнителя и балетмейстера Ж. Перро.
6. Характеристика творческой деятельности Ф.Эльслер, ее роль в развитии характерного танца.

Собеседование

Тема 2. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья.

1 Отношение церкви к танцам в Средние века.
2 Характеристика «танца смерти» эпохи Средневековья, его символический смысл.
3 Танец как средство разрядки и развлечения в эпоху Средневековья.
4 Новые виды и стили хореографии Южной Франции конца 13 столетия и их роль в развитии танцевальной культуры Средневековья.

Тема 6. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия.

1. Характеристика новых бальных танцев (канкан, галоп, кекуок).
2. Характеристика новых музыкально-сценических жанров (балет-феерия, балет-обозрение, дивертисменты).
3. Развитие хореографического образования в Западной Европе во второй половине XIX столетия.

Тема 8. Хореографическое искусство России XVII-XVIII веков. Становление в России школы классического танца и утверждение сюжетно-действенного балета.

1. Социально-экономические и политические условия развития культуры и искусств России второй половины XVII столетия.
2. Истоки создания придворных театральных представлений в Москве.
3. Влияние реформ Петра I на судьбу музыкального театра России.
4. Роль народной пляски в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.
5. Открытие первой русской балетной школы.

Тема 9. Русский балетный театр первой половины XIX в. Творчество И.И.Вальберха. Творчество Ш.Дидло в России.

1. Влияние общественно-политической жизни России на развитие балетного театра начала XIX века.
2. Творческие принципы балетмейстера И.И.Вальберха.
3. Ранний период творчества Ш.Л. Дидло в России.

Тема 10. Русский балетный театр второй половины XIX века. П.И.Чайковский и создание русской балетной классики. Эпоха М.И.Петипа.

1. Предпосылки подъема русского балетного театра последней трети XIX века.
2. Традиции и новаторство в творчестве М.И. Петипа.
3. Кристаллизация академических форм и симфонизация хореографического действия в балетах М. Петипа.

Тема 11. Русский балетный театр начала XX века. «Русские сезоны» в Париже. Творчество М.М.Фокина.

1. Сущность реформаторской деятельности М.Фокина.
2. Характеристика репертуара, исполнительских новаций и сценографических принципов различных балетных сезонов в Париже.
3. Балетмейстерская деятельность С. Лифаря.
4. Жанровое разнообразие спектаклей Л. Мясина.
1. Среднее образование Австралии.
2. Централизованное высшее образование Японии.
3. Реформирование китайских университетов в начале XXI в.
4. Австралийская система высшего образования.

Тема 12. Советский балетный театр первой половины XX века. Творчество Ф.В.Лопухова, К.Я.Голейзовского, А.А.Горского, Р.В.Захарова, Л.М.Лавровского, В.И.Вайнонена, В.М.Чабукиани.

1. Сущность реформаторской деятельности М.Фокина.
2. Характеристика репертуара, исполнительских новаций и сценографических принципов различных балетных сезонов в Париже.

Тестирование

Тема 3. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета и формирование национальных школ классического танца.

1. Танец появился в:
(?) Эпоху средневековья
(?) Эпоху Возрождения
(!) первобытнообщинном обществе
(?) 1 веке н.э.

2. Древнейшими культовыми танцами являлись;
(?) Гимнастические
(?) Бытовые
(!) Тотемические
(?) Оргиастические

3. Древнейшим памятником культуры, рассматривающим проблемы танца, музыки, театра является;
(?) Катхакали
(!) Натьяшастра
(?) Бхаратнатья

(?) Нритта

4. Наука о танце в Древней Греции называлась;
(?) Хореография
(?) Танцемания
(?) Сократия
(!) Оркестика

5. Самым ярким воинственным танцем Древней Греции являлся;
(?) Кордак
(!) Пирриха
(?) Сикканида
(?) Дионисия

6. В трагедиях Античного театра исполнялся танец;
(?) Сикканида
(!) Эммелия
(?) Саломея
(?) Кариатида

7. В начале XX века античный танец популяризировала;
(?) Сет Махэза
(!) А. Дункан
(?) Ф. Эльслер

8. В каком балете М. Петипа использовал стилистику древнеегипетского танца;
(?) «Баядерка»
(!) «Дочь Фараона»
(?) «Маркетанка»
(?) «Гавази»

9. Народным танцем средневековой Европы являлся;
(?) Менуэт
(?) Алеманда
(!) Бранль
(?) Жига

10. Аристократическими танцами средневековой Европы являлись;
(?) Гавот
(?) Жига
(!) Бассдансы
(?) Романески

Тема 7. Западноевропейский и Американский балетный театр XX века.

1. Родиной рождения балета является;
(!) Италия
(?) Франция
(?) Англия
(?) Испания

2. Первым полноценным образцом балетного жанра эпохи Возрождения является;
(?) «Балет польских послов»
(?) «Триумф любви»
(?) «Плеяды»
(!) «Цирцея и ее нимфы»
3. Балет «Цирцея и ее нимфы» в 1581 году поставил;
(?) П. Бошан
(!) Бальтазарини
(?) Ф. Карозо
(?) Ж.Б. Люлли

4. В каком балете П.Бошана впервые на сцену вышли профессиональные танцовщицы;
(?) «Докучные»
(?) «Терпсихора»
(!) «Триумф любви»
(?) «Медея и Язон»

5. В каком году была учреждена Королевская академия танца во Франции;
(!) 1661
(?) 1681
(?) 1669

6. Характерной особенностью искусства эпохи Классицизма являлось;
(!) Нормативность
(?) Свобода
(?) Романтическая тематика
(?) Комедийность

7. Трактат «Эстетика Классицизма» написал;
(?) П. Бошан
(?) Ж.Б. Мольер
(!) Н. Буало
(?) Т. Арбо

8. На английской сцене сюжетно-действенный балет в начале XVIII столетия утверждал;
(?) Ф. Хильфердинг
(!) Дж. Уивер
(?) К. Блазис
(?) М. Петипа

9. Балет «Любовные похождения Марса и Венеры» поставил;
(?) Ф. Хильфердинг
(!) Дж. Уивер
(?) К. Блазис
(?) М. Петипа

10. Теоретический труд Ж.Ж. Новера;
(?) «Кодекс Терпсихоры»

(?) «Танцовщик»
(!) «Письма о танце и балетах»
(?) «Анатомическое искусство»

Тема 13. Советский балетный театр второй половины XX века.
Творческий поиск и новаторство Л.В.Якобсона, Ю.Н.Григоровича, И.Д.Бельского, О.М.Виноградова.

1. Первыми профессиональными исполнителями на Руси были;
(?) Шпильманы
(?) Жонглеры
(!) Скоморохи

2. Как назывались зрелищные представления скоморохов;
(?) Хороводы
(!) Позорище
(?) Сенья

3. Как назывались публичные балы, которые учредил Петр I;
(?) Посиделки
(!) Ассамблеи
(?) Собрания

4. Кто явился организатором первой балетной школы в России;
(?) А. Ринальди
(!) Ж. Ланде
(?) Ф. Беккари

5. Первый сюжетно-действенный балет в России «Победа Флоры над Бореем» поставил
(!) Ф.Хильфердинг
(?) Г. Анджолини
(?) Л. Парадиз

6. Кто являлся первым русским балетным либреттистом;
(!) А. Сумароков
(?) Т. Бубликов
(?) А. Топорков

7. Какой балет был поставлен Г.Анджолини по трагедии А. Сумарокова;
(?) «Забавы о святках»
(?) «Торжествующая Россия»
(!) «Семира»

8. Первым русским балетмейстером и инспектором Петербургского и Московского балетных театров был;
(!) И. Вальберх
(?) Н. Карамзин
(?) А. Сумароков

9. Первый патриотический балет И. Вальберха;
(!) «Новая героиня, или Женщина казак»

(?) «Любовь к Отечеству»
(?) «Торжествующая Россия»

10. Лучшая исполнительница русской пляски на балетной сцене начала 19 столетия;
(?) А. Истомина
(?) М. Данилова
(!) Е. Колосова

Тема 14. Балетный театр России конца 20 - начала 21 века.
Классическое наследие на современной сцене.

1. Имя балетмейстера Р.Захарова связано в балете с эпохой;
(?) Романтизма
(?) Симфонизма
(!) Драмбалета

2. Балетмейстер Ю. Григорович поставил балет;
(!) «Легенда о любви»
(?) «Три мушкетера»
(?) «Свадебка»

3. Композитор Р.Щедрин написал музыку к балету;
(?) «Бабочка»
(!) «Конек-горбунок»
(?) «Франческа да Римини»

4. Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» в 1940 году поставил балетмейстер;
(?) Р. Захаров
(?) В. Вайнонен
(!) Л. Лавровский

5. В каком году была учреждена и открыта первая танцевальная школа России
(!) 1738
(?) 1731
(?) 1773

1. Балет А. Глушковского по произведению А.С. Пушкина;
(?) «Кавказский пленник»
(!) «Руслан и Людмила»
(?) «Зефир и Флора»

2. Балет «Кавказский пленник» поставил;
(!) Ш. Дидло
(?) А. Глушковский
(?) А. Сумароков

3. Ведущее художественное направление в балете начала 19 века;
(?) Сентиментализм
(!) Романтизм
(?) Классицизм

4. Балет «Жизель» в 1841 году в Париже поставил;
(?) Сен-Леон
(!) Перро
(?) Тальони

5. М.Петипа поставил балет;
(?) «Семь красавиц»
(!) «Дочь фараона»
(?) «Сильфида»

6. Л.Иванов поставил хореографическую сюиту;
(?) «Дон-Кихот»
(!) «Половецкие пляски»
(?) «Времена года»

7. П.И.Чайковский написал партитуру балета;
(?) «Дон-Кихот»
(!) «Спящая красавица»
(?) «Корсар»

8. В антрепризе С.Дягилева «Русские сезоны» в Париже балетмейстером работал;
(?) Ф.Лопухов
(!) М.Фокин
(?) А.Горский

9. И.Стравинский написал партитуру к балету;
(!) «Жар-Птица»
(?) «Дочь снегов»
(?) «Болеро»

10. В балете Р.Глиэра «Красный мак» рассказывается о событиях в;
(!) Китае
(?) России
(?) Японии

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-9, ОПК-1)

1 Особенности развития Западноевропейского балетного театра эпохи Просвещения.
2 Реформы Ж.Ж.Новера. Значение теоретического труда Ж.Ж.Новера «Письма о танце и балетах».
3 Народные истоки русской хореографии. Скоморохи и их роль в развитии русского хореографического искусства.
4 Хореографическое искусство России XVI-XVII века.
5 Реформы Петра I и их значение для развития хореографического искусства России.
6 Начало хореографического образования и формирование театральной системы в России.
7 Крепостные театры и их роль в развитии самобытных черт русского балета.
8 Становление сюжетно-действенного балета в России.
9 Эстетика балетного романтизма. Великие балетмейстеры и исполнители эпохи.

10 Творчество Филиппо и Марии Тальони.
11 Прогрессивные тенденции творчества Ж.Перро.
12 Русский балетный театр начала XIX века.
13 Творчество И.И.Вальберха.
14 Особенности творческой деятельности Ш.Дидло.
15 Кризис русского балета. Творчество А.Сен-Леона.
16 Эпоха М.И.Петипа.
17 Русский балет начала XX века. Реформаторская деятельность М.Фокина и А.Горского.
18 Советский балет 20-30 годов. Основные направления развития хореографического искусства.
19 Характеристика творчества мастеров хореодрамы.

Типовые задания для экзамена (ПК-9, ОПК-1)

1. Провести сравнительный анализ западноевропейских и американских школ современного танца.
2. Выделение критериев для сравнения и сравнительный анализ постановочных методов балетмейстеров, исполнительской деятельности танцовщиков.
3. Провести анализ редакций балета, осуществленных различными балетмейстерами.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично»	ПК-9	На высоком уровне осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения хореографического искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходож
	ОПК-1	На высоком уровне понимает особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе
«хорошо»	ПК-9	На хорошем уровне осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения хореографического искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходож
	ОПК-1	На хорошем уровне понимает особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе
«удовлетворительно»	ПК-9	На достаточном уровне осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения хореографического искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходож
	ОПК-1	На достаточном уровне понимает особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе
«неудовлетворительно»	ПК-9	На осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения хореографического искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходож
	ОПК-1	Не способен понимать особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.

- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентаци, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);

- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;

- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели. ссылки на ресурсы. соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Бочкарева, Н. И. Хореографическое искусство : история хореографического искусства. учебно-методический комплекс по направлению подготовки 52.03.01 (071200) «хореографическое искусство», профиль «искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». - Весь срок охраны авторского права; Хореографическое искусство. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 76 c. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/55275.html

2. Панферов, В. И. Искусство хореографа : учебное пособие по дисциплине «мастерство хореографа». - Весь срок охраны авторского права; Искусство хореографа. - Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017. - 320 c. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/70448.html

6.2 Дополнительная литература:

1. Блок Л. Д. Возникновение и развитие техники классического танца : -. - Москва: Юрайт, 2020. - 259 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455891

2. Красовская В. Западноевропейский балетный театр : очерки истории : от истоков до середины XVIII века. - Л.: Искусство, 1979. - 294 с., [40] л. ил.

3. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр : очерки истории : прероматизм. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. - 448 с., [12] л. ил.

4. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр : очерки истории : романтизм. - [2-е изд., испр.]. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2008. - 512 с., [4] л. ил.

5. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр : [очерки истории] : эпоха Новерра. - 2-е изд., испр.. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2008. - 320 с., [12] л. ил.

6. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. - Л., М.: Искусство, 1965. - 375 с.

7. Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века : учеб. пособие. - 3-е изд., стер.. - Санкт-Петербург, Москва, Краснодар: Лань, Планета музыки, [201. - 343 с.

6.3 Иные источники:

1. Электронная гуманитарная библиотека - http://www.gumfak.ru/

2. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru

3. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система - http://www.studentlibrary.ru

4. Гуманитарная электронная библиотека - http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru

2. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: https://www.monographies.ru

3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru

4. Российская национальная библиотека: официальный сайт. – URL: http://nlr.ru

5. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://www.rsl.ru

6. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина: официальный сайт. – URL: http://www.tambovlib.ru

7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

8. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: https://www.tsutmb.ru/biblio/elektronnyij-katalog/

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.