Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 20.10.2026 15:13:24
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Хореографического факультета
Буцан А.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки: 52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки: Тренер-преподаватель по спортивным бальным танцам (танцевальному спорту)

Степень выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: проследить эволюцию танца и балетного театра от истоков до начала XXI века, обозначить общие тенденции и эстетические проблемы различных направлений сценической хореографии, познакомить студентов с теоретическими и историческими исследованиями в области хореографического искусства, с творчеством выдающихся мастеров танца – педагогов, балетмейстеров, исполнителей.

Задачи: в ходе изучения курса «История и теория хореографического искусства» студенты-хореографы должны овладеть методологией исторического анализа хореографического материала, ориентироваться в современных процессах хореографического искусства.

2. МЕСТО **ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО**

Дисциплина «История и теория хореографического искусства» реализуется в рамках обязательной части Б1 учебного плана направления подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Теория хореографического искусства», «История костюма», «История музыки», «История изобразительного искусства», «История театрального искусства». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки:
ОПК-1, ОПК-3, ПК-5.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы компетенций**	**Результаты обучения**
ОПК-1 История и теория искусств Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1. Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных	Знает: историю и теорию искусства; историю мировой культуры; историю России. Умеет: анализировать причинно-следственные связи исторических событий, влияющие на культуру того или иного региона; выстраивать параллели развития искусства на разных исторических этапах. Владеет: теоретико-понятийным аппаратом по хореографическому искусству.

	средств искусства ОПК-1.3. Формирует духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций	
ОПК-3 Работа с информацией Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Осуществляет поиск информации в области искусства, в том числе в сети Интернет, используя различные методы; использует результаты самостоятельного информационного поиска в профессиональной деятельности ОПК-3.2. Работает с различными видами библиотечных каталогов и с поисковыми информационными системами сети Интернет	Знает: специализированную основную литературу по вопросам истории и теории хореографического искусства. Умеет: обрабатывать широкий объём информации; структурировать и классифицировать теоретический материал. Владеет: персональным компьютером и программами, позволяющие обрабатывать информацию.
ПК-5 Способен проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров хореографии	ПК-5.1. Анализирует особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии ПК-5.2. Применяет в своей профессиональной деятельности стилистические приемы балетмейстеров прошлого и современности	Знать: наследие великих мастеров сценического хореографического искусства. Уметь: анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы балетмейстеров прошлого и современности. Владеть: навыками анализа хореографических произведений;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1 Объем дисциплины для очной формы обучения.

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История и теория хореографического искусства» составляет 5 з.е., 180 акад. часов, из них контактных 102 акад.ч., СРС 42 акад.ч., формы контроля: зачет, экзамен.

4.1.2 Объем дисциплины для заочной формы обучения.

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История и теория хореографического искусства» составляет 5 з.е., 180 акад. часов, из них контактных 18 акад.ч., СРС 144 акад.ч., формы контроля: зачет, экзамен.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
		Лекции	Практические /Семинарские	Консультации	СРС	Контроль	
Семестр 1							
1	Раздел I. Зарубежное хореографическое искусство от истоков до конца XVIII века. Тема 1. Происхождение и развитие танцевального искусства	2			1		Опрос
2	Тема 2. Хореографическая культура древних цивилизаций	2	1		1		Опрос
3	Тема 3. Хореографическая культура Средневековья	2			1		Опрос
4	Тема 4. Хореографическая культура Возрождения	2	1		2		Опрос
5	Тема 5. Хореографическое искусство Западной Европы XVIIвека.	2			2		Опрос
6	Тема 6. Хореографическое искусство Западной Европы XVIII века. Тема. Новерр Ж.-Ж. – реформатор балетного театра.	2	1		1		Опрос
7	Раздел II. Западно-европейское хореографическое искусство от истоков до конца XIX века. Тема 7. Европейское хореографическое искусство на рубеже XVIII – XIX веков. Новые выразительные средства в исполнительском искусстве на рубеже XVIII-XIX вв.	2			2		Опрос
8	Тема 8. Эпоха балетного романтизма.	2	1		1		Опрос
9	Тема 9. Кризис европейского балетного театра.	2			2		Опрос
10	Раздел III. Зарубежное хореографическое	2			1		Опрос

	искусство первой половины XX века. Тема 10. Зарубежное хореографическое искусство конца XIX – начала XX века.						
11	Тема 11. Хореографическое искусство Франции первой половины XX века. Танцовщик и балетмейстер Серж Лифарь	2	1		1		Опрос
12	Тема 12. Хореографическое искусство Германии первой половины XXвека	2			2		Опрос
13	Тема 13. Хореографическое искусство Англии первой половины XX века.	2	1		1		Опрос
14	Тема 14. Хореографическое искусство США первой половины XX в.	2			2		Опрос
	Итого за 1 семестр (1.5 з.е)	28	6		20		
				Семестр 2			
15	Раздел 4. Зарубежное хореографическое искусство второй половины XX века Тема 15. Хореографическое искусство Франции второй половины XX века Тема. Творчество Ролана Пети	2	2		3		Опрос
16	Тема 16. Хореографическое искусство Германии второй половины XX века	1			1		Опрос
17	Тема 17 Хореографическая культура Англии второй половины XX века.	1			1		Опрос
18	Тема 18. Хореографическая культура США второй половины XX века.	2	1		1		Опрос
19	Тема 19. Основные тенденции развития мирового хореографического искусства на рубеже XX-XXI вв. Тема. Ведущие мастера современного зарубежного хореографического искусства.	1	1		1		Опрос
20	Раздел 5. Хореографическое искусство России от истоков до конца XVIII века. Тема 20. Особенности развития русской национальной хореографии.	2			1		Опрос
21	Тема 21. Народные истоки русского хореографического искусства	1			1		Опрос
22	Тема 22. Балетный театр в России XVII – первой половины XVIII вв. Тема. Начало балетного образования в России.	2			1		Опрос
23	Тема 23. Балетный театр России второй половины XVIII в.	1			1		Опрос
24	Тема 24. Балетный театр России на рубеже двух столетий (конецXVIII – начало XIX)	2			1		Опрос
25	Раздел 6. Хореографическое искусство России ой половины XIX века. Тема 25. Деятельность Шарля Дидло в России	1			1		Опрос

26	Тема 26. Балетный театр России в эпоху Отечественной войны 1812 года	1			1		Опрос
27	Тема 27. Утверждение и расцвет романтизма в русском балетном театре Тема. Романтический балет в России	2	1		1		Опрос
28	Раздел 7. Хореографическое искусство России второй половины XIX века. Тема 28. Хореографическое искусство России середины XIX века Тема. Артур Сен-Леон и русский балетный театр	1			1		Опрос
29	Тема 29. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики Тема. Балет-симфония П.И. Чайковского – М. Петипа «Спящая красавица» – вершина хореографического искусства XIXвека.	2	1		1		Опрос
30	Тема 30. Деятельность Мариуса Петипа.	2			1		Опрос
31	Тема 31. Творческий путь Льва Иванова	1			1		Опрос
32	Тема 32. Исполнительное искусство второй половины XIX в.	2			1		Опрос
	Итого за 2 семестр (1.5 з.е)	**28**	**6**		**20**		**Зачет**
			Семестр 3				
33	Тема 33. Хореографическое искусство России на рубеже XIX – XX вв. Тема. Исполнительское искусство в России на рубеже двух столетий	2	1		0.2		Опрос
34	Раздел 8. Хореографическое искусство России XX – начала XXI века. Тема 34. Крупнейшие мастера русского хореографического искусства начала XX века.	4	1		0.2		Опрос
35	Тема 35. «Русские сезоны» в Париже и их роль в развитии мирового хореографического искусства	2			0.2		Опрос
36	Тема 36. Отечественное хореографическое искусство в первые послереволюционные годы и в 1920-е – 1930-е годы Педагогическая деятельность Агриппины Яковлевны Вагановой.	4	1		0.2		Опрос
37	Тема 37. Советское хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы) и в послевоенный период.	2			0.2		Опрос
38	Тема 38. Советское хореографическое искусство середины XX века (1950 – 1960-е годы). Тема. Балеты Юрия Григоровича – вершина отечественной хореографии XX века.	4	1		0.2		Опрос
39	Тема 39. Советское хореографическое искусство в 1970-е – 1980-е годы.	2			0.2		Опрос
40	Тема 40. Отечественное хореографическое искусство на рубеже XX – XXI вв. (1990 – 2000 гг.)	4	1		0.2		Опрос

41	Тема 41. Исполнительское искусство второй половины XX века и начала XXI века.	4	1		0.4		Опрос
	Итого за семестр 3 (2 з.е.)	**28**	**6**		**2**	**36**	**Экзамен**

4.2.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
		Лекции	Практические /Семинарские	Консультации	СРС	Контроль	
Семестр 2							
1	Раздел I. Зарубежное хореографическое искусство от истоков до конца XVIII века. Тема 1. Происхождение и развитие танцевального искусства	0.2			3		Опрос
2	Тема 2. Хореографическая культура древних цивилизаций	0.2			3		Опрос
3	Тема 3. Хореографическая культура Средневековья	0.2			3		Опрос
4	Тема 4. Хореографическая культура Возрождения	0.2			3		Опрос
5	Тема 5. Хореографическое искусство Западной Европы XVIIвека.	0.2			3		Опрос
6	Тема 6. Хореографическое искусство Западной Европы XVIII века. Тема. Новерр Ж.-Ж. – реформатор балетного театра.	0.2			3		Опрос
7	Раздел II. Западно-европейское хореографическое искусство от истоков до конца XIX века. Тема 7. Европейское хореографическое искусство на рубеже XVIII – XIX веков. Новые выразительные средства в исполнительском искусстве на рубеже XVIII-XIX вв.	0.2	1		3		Опрос
8	Тема 8. Эпоха балетного романтизма.	0.2			3		Опрос
9	Тема 9. Кризис европейского балетного театра.	0.2			3		Опрос
10	Раздел III. Зарубежное хореографическое искусство первой половины XX века. Тема 10. Зарубежное хореографическое искусство конца XIX – начала XX века.	0.2	1		3		Опрос
11	Тема 11. Хореографическое искусство Франции первой половины XX века	0.5			3		Опрос

	Танцовщик и балетмейстер Серж Лифарь						
12	Тема 12. Хореографическое искусство Германии первой половины XXвека	0.5			3		Опрос
13	Тема 13. Хореографическое искусство Англии первой половины XX века.	0.5			6		Опрос
14	Тема 14. Хореографическое искусство США первой половины XX в.	0.5			6		Опрос
	Итого за 2 семестр (1.5 з.е)	4	2		48		
			Семестр 3				
15	Раздел 4. Зарубежное хореографическое искусство второй половины XX века Тема 15. Хореографическое искусство Франции второй половины XX века Тема. Творчество Ролана Пети	0.2	2		3		Опрос
16	Тема 16. Хореографическое искусство Германии второй половины XX века	0.2			3		Опрос
17	Тема 17 Хореографическая культура Англии второй половины XX века.	0.2			3		Опрос
18	Тема 18. Хореографическая культура США второй половины XX века.	0.2			3		Опрос
19	Тема 19. Основные тенденции развития мирового хореографического искусства на рубеже XX-XXI вв. Тема. Ведущие мастера современного зарубежного хореографического искусства.	0.2			3		Опрос
20	Раздел 5. Хореографическое искусство России от истоков до конца XVIII века. Тема 20. Особенности развития русской национальной хореографии.	0.2	1		3		Опрос
21	Тема 21. Народные истоки русского хореографического искусства	0.2			3		Опрос
22	Тема 22. Балетный театр в России XVII – первой половины XVIII вв. Тема. Начало балетного образования в России.	0.2			3		Опрос
23	Тема 23. Балетный театр России второй половины XVIII в.	0.2			3		Опрос
24	Тема 24. Балетный театр России на рубеже двух столетий (конецXVIII – начало XIX)	0.2			3		Опрос
25	Раздел 6. Хореографическое искусство России ой половины XIX века. Тема 25. Деятельность Шарля Дидло в России	0.2	1		2		Опрос
26	Тема 26. Балетный театр России в эпоху Отечественной войны 1812 года	0.2			2		Опрос
27	Тема 27. Утверждение и расцвет романтизма в русском балетном театре Тема. Романтический балет в России	0.2			2		Опрос
28	Раздел 7. Хореографическое искусство России	0.2			2		Опрос

	второй половины XIX века. Тема 28. Хореографическое искусство России середины XIX века Тема. Артур Сен-Леон и русский балетный театр						
29	Тема 29. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики Тема. Балет-симфония П.И. Чайковского – М. Петипа «Спящая красавица» – вершина хореографического искусства XIXвека.	0.2			2		Опрос
30	Тема 30. Деятельность Мариуса Петипа.	0.2			2		Опрос
31	Тема 31. Творческий путь Льва Иванова	0.4			2		Опрос
32	Тема 32. Исполнительное искусство второй половины XIX в.	0.4			4		Опрос
	Итого за 3 семестр (1.5 з.е)	**4**	**2**		**48**		**Зачет**
	Семестр 4						
33	Тема 33. Хореографическое искусство России на рубеже XIX – XX вв. Тема. Исполнительское искусство в России на рубеже двух столетий	0.4			5		Опрос
34	Раздел 8. Хореографическое искусство России XX – начала XXI века. Тема 34. Крупнейшие мастера русского хореографического искусства начала XX века.	0.4	0.5		6		Опрос
35	Тема 35. «Русские сезоны» в Париже и их роль в развитии мирового хореографического искусства	0.4			5		Опрос
36	Тема 36. Отечественное хореографическое искусство в первые послереволюционные годы и в 1920-е – 1930-е годы Педагогическая деятельность Агриппины Яковлевны Вагановой.	0.4	0.5		5		Опрос
37	Тема 37. Советское хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы) и в послевоенный период.	0.4			5		Опрос
38	Тема 38. Советское хореографическое искусство середины XX века (1950 – 1960-е годы). Тема. Балеты Юрия Григоровича – вершина отечественной хореографии XX века.	0.5	0.5		6		Опрос
39	Тема 39. Советское хореографическое искусство в 1970-е – 1980-е годы.	0.5			5		Опрос
40	Тема 40. Отечественное хореографическое искусство на рубеже XX – XXI вв. (1990 – 2000 гг.)	0.5	0.5		6		Опрос
41	Тема 41. Исполнительское искусство второй половины XX века и начала XXI века.	0.5			5		Опрос
	Итого за семестр 4 (2 з.е.)	**4**	**2**		**48**	**18**	**Экзамен**

4.3. Содержание разделов дисциплин

Раздел I. Зарубежное хореографическое искусство от истоков до конца XVIII века.

Тема 1. Происхождение и развитие танцевального искусства

Специфика танцевального искусства. Выразительные средства. Основные этапы развития театрального танца. Виды хореографического искусства.

Литература

Балет. Энциклопедия. М., 1981 С. 42 – 45, 48 – 54, 503 – 508
Кириллов А.В. Мастерство хореографа. М., 2006 С. 5 – 13
Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. М., 1989 С. 3 – 15

Тема 2. Хореографическая культура древних цивилизаций

Танцы Древнего Египта, Китая, Индии, Иудеи.

Античная хореографическая культура. Театр и танец в Древней Греции. Актерские артели. Театр мимов. Пантомима. Сценический танец.

Театр и танец в Древнем Риме.

Значение античной хореографической культуры для дальнейшего развития европейского хореографического искусства.

Литература

Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 160 – 161, 199 – 200, 219 – 220, 226 – 228, 251 – 252.
Худеков С.Н. Иллюстрированная история танца. М., 2009. С. 7 – 119.

Тема 3. Хореографическая культура Средневековья

Танец в зрелищах средних веков. Церковный театр и народная культура. Гистрионы, жонглеры, шпильманы.

Народные истоки средневекового театра. Танцы крестьян. Танцы ремесленников.

Светский бытовой танец. Бассдансы, особенности их исполнения.

Начальные формы балетных представлений.

Литература

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века. Л. 1979. С. 16 – 51.
Худеков С.Н. Иллюстрированная история танца. М., 2009. С. 120 – 148.

Тема 4. Хореографическая культура Возрождения

Распространение бытового танца в Италии.

Появление профессии учитель танца.

Развитие практики и теории танца в трудах Доменико да Пьяченца, Г. Эбрео, А. Карнацано, Ф. Каррозо. Систематизация танцев. Роль музыки в танце.

Танец в итальянской комедии масок (комедия дель арте). Влияние итальянского танца на хореографическую культуру западноевропейских стран.

Народная танцевальная культура Англии.

Оперно-балетный характер английского придворного театра. Жанры «маски» и «антимаски».

Богатство и разнообразие французских народных танцев. Роль народной танцевальной культуры в формировании светского бытового танца и придворного балетного театра.

Постановка первого драматического балета «Комедийный балет королевы» (1581).

Широкая популярность танцев в быту. Танцмейстер Т. Арбо и его труд «Орхеография» (1588).

Литература

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т.1. Л. 1979. С. 52-83.

Худеков С.Н. Иллюстрированная история танца. М., 2009. С. 149-168.

Паслотинская В.М. Волшебный мир танца. М., 1989 С. 18-25.

Тема 5. Хореографическое искусство Западной Европы XVIIвека.

Классицизм – ведущее направление в европейском искусстве XVII века. Влияние его на тематику, стиль и манеру исполнения, на композицию балетных представлений.

Французский театр XVII века. Артисты придворных спектаклей – профессионалы и любители. Значение бытового танца для балетного театра. Усложнение танцевального языка. Совершенствование музыки.

Разнообразие жанров балетного театра XVII века.

Ж.Б. Мольер и развитие французского балета.

Создание Королевской Академии танца (1661) и Королевской Академии музыки (1671). Создание постоянного оперно-балетного театра. Композитор Ж.Б. Люлли. Хореограф и педагог Пьер Бошан (1636–1705). Ученики Бошана. Исполнительское искусство во Франции.

Появление придворных представлений и празднеств в Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах.

Литература

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр.Т.1. Л. 1979. С. 84-152

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006 С. 13-14.

Тема 6. Хореографическое искусство Западной Европы XVIII века.

Балетный театр эпохи Просвещения в Англии, Австрии, Франции, Италии. Джон Уивер. Джон Рич. Франц Гильфердинг, Гаспаро Анджиолини.

Музыкальная реформа Х.В. Глюка.

Формирование стиля французской школы классического танца.

Жан-Жорж Новерр (1727-1806) – реформатор балетного театра. Основные этапы творчества хореографа. «Письма о танце и балетах» (1760), их значение для развития хореографического искусства.

Жан Доберваль (1742 – 1806) – создатель комического и траги-комического жанра в балете.

Деятельность ярмарочных, бульварных и провинциальных театров Франции.

Литература

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т.2. Л. 1981 С. 68-135, 163 – 201.

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006 С. 15 – 18.

Тема. Новерр Ж.-Ж. – реформатор балетного театра.

1. Отделение балета от оперы. Публикация «Писем о танце» в Лионе (1760)
2. Работа над созданием действенного пантомимного спектакля. Расширение выразительных средств, роль пантомимы, место и значение «действенного» и «чистого» танца, насыщение пантомимы танцевальными элементами.
3. Музыкальная реформа Глюка. Близость идейно-эстетических позиций и творческой платформы хореографа и композитора. Органическое слияние пантомимы и танца.
4. Программные балеты Новерра.
5. Требование хореографа к постановке балетного спектакля.
6. Эволюция взглядов Новерра на пантомиму и танец.
7. Прижизненное издание и переводы «Писем».

Литература

Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. М., 1965
Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т.2. Л. 1981 С. 97 – 100, 191 – 201.
Красовская В.М. Русский балетный театр. Т.1. М.,
Худеков С.Н. Иллюстрированная история танца. М., 2009. С. 191 – 205.
Смирнов И.В. Искусство балетмейстера. М., 1986 С. 59 – 79.

Раздел II. Западно-европейское хореографическое искусство от истоков до конца XIX века.

Тема 7. Европейское хореографическое искусство на рубеже XVIII – XIX веков.

Расцвет массовой танцевальной культуры во Франции и других европейских странах.
Репертуар Парижской оперы. Массовые празднества и участие в них балетной труппы. Санкюлотиды. Усложнение техники танца. Пьер Гардель (1758-1840), Луи-Жак Милон (1766-1849), Жан Омер (1777 – 1833) – хореографы.
Черты преромантизма в балетах хореографов Сальваторе Вигано (1769-1821) и Ш. Дидло (1767 – 1837).
Школа Парижской оперы – центр хореографического образования в Западной Европе. Изменение исполнительского стиля танца в конце XVIII в.

Литература

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т.1. М. 1958 С. 81-100.
Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006 с. 15-18.
Смирнов И.В. Искусство балетмейстера. М., 1986 С. 79-83.

Тема. Новые выразительные средства в исполнительском искусстве на рубеже XVIII-XIX вв.

1. Огюст Вестрис (1760-1842) – первый танцовщик Европы.
2. Педагогическая деятельность Огюста Вестриса.
3. Развитие техники танца в творчестве Луи Дюпора (1781-1853).
4. Танцовщик и педагог Шарль Ле Пик (1749-1806) и его роль в пропаганде реформ Ж.Ж. Новерра.
5. Расширение технических и выразительных возможностей женского танца в балете.

Литература

Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 36-55.
Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006 с. 8-34.

Красовская В.М. Русский балетный театр. Т.1. М., 1958. С. 67-109.
Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т.3. С. 1996 С. 230-268.
Пасютинская В.М. Волшебный мир балета. М., 1989. С. 35-70.

Тема 8. Эпоха балетного романтизма.

Становление романтизма в европейском искусстве. Развитие романтизма в балетном искусстве и его связь с литературными и философскими течениями. Близость романтизма условному искусству танца. Обновление стилистических и композиционных приемов. Классический танец –основа хореографического спектакля. Утверждение элевационного танца, появление пальцевой техники.

Реформа костюма.

Музыкальная драматургия романтического балета. Роль А. Адана (1803 – 1856) в развитии балетной музыки. Элементы симфонизма в партитуре балета «Жизель». П.И. Чайковский о музыке Адана.

Филлипо Тальони (1777 – 1871). Балет «Сильфида» (1832) – программный спектакль романтического направления. Сценическая жизнь «Сильфиды». Мария Тальони (1804 – 1884) – балерина, выразившая важнейшие стилевые черты романтического балета.

«Жизель» (1841) – вершина романтического балета. Сценическая жизнь. Мировое признание.

Жуль Перро (1810 – 1892) – хореограф-драматург. Программные балеты Ж. Перро: «Ундина» (1843), «Эсмеральда» (1844), Катарина – дочь разбойника (1945) и др.

Деятельность Перро в России (1848 – 1859) и его роль в развитии русского балетного театра.

Знаменитые романтические танцовщицы: Мария Тальони, Фанни Эльслер, Карлотта Гризи, Люсиль Гран, Фанни Черрита.

Балетный театр Италии XIX века. Карло Блазис (1795 – 1878) – танцовщик, теоретик, педагог – создатель методики преподавания классического танца.

Балетный театр Дании XIX века. Август Бурнонвиль (1805 – 1879) – создатель самобытного национального балета и исполнительского стиля датской школы классического танца. Тематическое и жанровое разнообразие балетов хореографа.

Литература

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006. С. 48 – 56.
Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т. 4. М., 1996. С. 170 – 183, 249 0 282, 337 – 381.

Тема 9. Кризис европейского балетного театра.

Балетный театр Западной Европы второй половины XIX века. Отход от романтических тенденций. Сокращение балетных трупп и школ. Падение французской школы танца. Выдвижение итальянской школы, выпускающей балерин-виртуозок во все европейские театры.

Артур Сен-Леон (1821–1870) – последний крупный балетмейстер европейского театра XIX в. «Коппелия» (1870) – лучший спектакль Сен-Леона. Творческая деятельность Сен-Леон в России (1859 – 1869). Сен-Леон – педагог.

Луиджи Манцотти (1835 –1905) – итальянский танцовщик и хореограф модного жанра балета-феерии. Спектакли «Эксельсиор» (1881), «Любовь» (1886), «Спорт» (1897) и другие.

Утверждение на европейской сцене развлекательных жанров: оперетт, балетов-феерий, дивертисментов, мюзикл-холла, варьете.

Литература

Гваттерини Маринелла. Азбука балета. М., 2001. С. 71 – 92.

Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX в. Т. 2. М., 1963. С. 93-211, 227-336,449-468.

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006. С. 52-65.

Смирнов И.В. Искусство балетмейстера. М., 1986 С. 87-91.

Раздел III. Зарубежное хореографическое искусство первой половины XX века.

Тема 10. Зарубежное хореографическое искусство конца XIX – начала XX века.

Основные тенденции развития хореографии на рубеже веков. Эстетические искания эпохи.

Истоки танца модерн. Франсуа Дельсарт. Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950). «Школа музыки и ритма» (1910).

Танец «серпантин» Лой Фулер (1862-1928).

«Свободный» танец Айседоры Дункан (1877-1927).

«Русские сезоны» в Париже и их роль в развитии мирового хореографического искусства.

Литература

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006. С. 18-21.

Красовская В.М. Русский балетный театр начала XXвека. Часть I. Хореографы. Л., 1971. С. 107-230, 307-448.

Красовская В.М. Русский балетный театр начала XXвека. Часть II. Л., 1972. С. 147-317.

Фокин М. Против течения Л., М., 1962. С. 40-140.

Тема 11. Хореографическое искусство Франции первой половины XX века.

Возрождение во Франции интереса к балетному искусству, связанное с первыми «Русскими сезонами» (1909-1911).

Деятельность труппы «Русский балет» С. Дягилева (1912-1929). Отражение тенденций современного искусства Запада. Формирование нового репертуара. Привлечение композиторов-новаторов – Э. Сати, Ж. Орика, М. де Фальи, Ф. Пуленка, А. Соге, Д. Мийо и др. Балеты И. Стрвинского и С. Прокофьева в репертуаре создание сценического облика спектакля современными художниками – П. Пикассо, А. Матисса и др. Формирование в недрах дягилевской антрепризы балетмейстеров – Л. Мясина, Бр. Нижинской, Дж. Баланчина, С. Лифаря.

Открытие в Париже школ и студий русскими танцовщиками.

Оживление деятельности балета Парижской оперы. Жак Руше (1862-1959) и его работа в качестве директора оперы (1913-1945).

Реформа балета и школы. Исполнительское искусство.

Серж Лифарь (1905-1986) – ведущий танцовщик и балетмейстер Парижской оперы. Обновление репертуара.

Литература

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006. С. 57-59, 84-85, 102-105.

Фокин М. Против течения Л.,-М., 1962 С. 185-272.

Тема 12. Хореографическое искусство Германии первой половины XXвека

Немецкая школа танца модерн «Ausdruckstanz».

Рудольф фон Лабан (1879 – 1958) – теоретик и вдохновитель танцевального экспрессионизма в Европе.

«Кинетография» (1928) Лабана.

Ученики Лабана – танцовщики и хореографы.

Мари Вигман (1886 – 1973), Курт Йосс (1901 – 1979).

Антимилитаристский балет Йосса «Зеленый стол» (1932) на музыку Ф. Коэна.

Эксперименты в области танца модерн.

Синтез небалетной пантомимы, классического танца и танца модерн в творчестве немецких хореографов.

Литература

Балет. Энциклопедия. М. 1981 С.

Никитин В.Ю. Теория и практика формирования художественно-творческого мышления балетмейстера в современной хореографии. М., 2005. С. 20 – 27.

Тема 13. Хореографическое искусство Англии первой половины XX века.

Многообразие художественных направлений в театральном искусстве и драматургии Англии. Развлекательные театры Вест Энда.

Влияние гастролей русских артистов на становление английского балета.

Возникновение школ и студий классического танца. Открытие студии Э. Чекетти (1922). Студии, открытые русскими танцовщиками.

Нинет де Валуа (1989 – 1999) – первая классическая балерина, педагог и балетмейстер английского театра. Организация «Академии хореографического искусства» в Лондоне (1926 г.). Постановка балетных спектаклей в театре «Олд Вик».

Творчество Мари Рамбер (1888 – 1982). Открытие школы (1920 г и первой постоянной английской труппы «Клуб балета» (ныне «Балле Рамбер). Создание «Общества Камарго» (1929). Задачи общества. Постановка новых балетов, созданных национальными кадрами композиторов, балетмейстеров, художников, артистов.

Создание первой стационарной труппы и балетной школы при ней «Вик Уэллс Балле» («Сэдлес Уэллс Балле», «Королевский балет»). Репертуарная политика театра – воплощение национальных тем и образов и постановка лучших произведений мировой классики.

Искусство Роберта Хэлпмана, Марго Фонтейн.

Начало постановочной деятельности Фреда Аштона (1904 – 1984).

Литература

Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 111 – 113.

Никитин В.Ю. Теория и практика … М., 2005. С. 20 – 23.

Рославлева М. Английский балетный театр. М., 1959. С. 3 – 50.

Тема 14. Хореографическое искусство США первой половины XX в.

Господство коммерческого театра в США.

Истоки танцевального искусства. Гастроли европейских исполнителей и трупп. Популяризация классического балета Ф. Эльслер (1840 – 1842). Открытие в Нью-Йорке театра «Метрополитен – опера» (1883).

Рут Сен-Дени (1877–1968) – основоположница нового американского танца. Организация первой танцевальной школы «Денишоун» в Лос-Анджелесе (1915–1932). Обучение в школе «Денишоун» видных представителей американского танца модерн – М. Грехем, Д. Хемфри, Ч. Вейдмана.

Тед Шоун (1891 – 1972) – танцовщик и педагог школы «Денишоун». Создание гастрольной мужской танцевальной труппы (1933 – 1940). Обогащение танцевальной пластики. Открытие Школы и балетной труппы при театре Джейкобс Пиллоу (1940 г.). Проведение ежегодных фестивалей современного танца – «Джейкобс Пиллоу».

Марта Грэхем (1894 – 1991) – яркая представительница американского танца модерн. Организация собственной студии и труппы (1927 г.). Педагогическая и балетмейстерская деятельность М. Грэхем.

Возрождение в США в 1920-е гг. интереса к классическому балету.

Работа в США русских танцовщиков и хореографов – М. Фокина, М. Мордкина и других. Создание труппы «Мордкин балле». Организация на базе этого коллектива «Балле тиэтр» (ныне «Американ балле тиэтр») (1940 г.).

Деятельность Джона Баланчина в США. Создание школы американского балета (1933) и труппы «Нью-Йорк сити балле» (1934).

Литература

Баланчин Д., Мейсон Ф. Сто один рассказ о большом балете. М., 2000. С. 372 – 386, 481 – 482.

Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 479 – 481.

Никитин В.Ю. Теория и практика … М., 2005. С. 27 – 32.

Суриц Е. Балет и танец в Америке. Екатеринбург, 2004. С. 11 – 70, 136 – 162.

Раздел 4. Зарубежное хореографическое искусство второй половины XX века

Тема 15. Хореографическое искусство Франции второй половины XX века

Деятельность балетных театров Парижа во второй половине XX века.

Возвращение в Парижскую оперу Сержа Лифаря (1947 – 1958).

Балетный репертуар в Парижской опере в 1960 – 1970-е гг. Обогащение афиши театра спектаклями молодых хореографов – новаторов.

Ролан Пети (р. 1924) – реформатор послевоенного французского балета. Интерпретация Р. Пети литературных сюжетов, их современное прочтение. Сотрудничество Р. Пети с зарубежными артистами и труппами.

Морис Бежар (1927-2007) – один из ведущих балетмейстеров Франции.
Создание новых форм хореографических зрелищ. Лучшие спектакли хореографа – «Весна священная», «Болеро», «Ромео и Юлия», «Петрушка», «Нижинский – клоун божий» и другие.

Деятельность Рудольфа Нуриева на сцене Парижской оперы (1938-1993) в качестве танцовщика и хореографа.

Интенсивность и разнообразие хореографической жизни Франции на рубеже веков (XX-XXI вв.).

Литература

Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 591-592
Бежар М. Мгновения в жизни другого. Чьей жизни? КН. 1,2 М., 1998. С. 213-238.
Чистякова В. Ролан Пети. Л., 1977. С. 3 – 29.

Тема 16. Хореографическое искусство Германии второй половины XX века

Ведущие балетные труппы Германии.

Влияние традиционной танцевальной и режиссёрской культуры Германии, а также эстетических канонов Советского драмбалета на творчество хореографа Тома Шиллинга (1927-1973).

Деятельность английского хореографа Джона Кранко в Штутгартском театре-центре хореографического искусства Германии (1961-1973). Спектакли «Евгений Онегин», «Укрощение строптивой» и другие.

Хореограф Джон Ноймайер – руководитель Гамбургского театра балета.

Эксперименты Уильяма Форсайта в области современного танца.

Творчество Пины Бауш (1946-2009).

Литература

Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 144 – 145, 541.
Никитин В.Ю. Теория и практика … М., 2005. С. 20-27,60-61.

Тема 17 Хореографическая культура Англии второй половины XX века.

Ведущие балетные труппы страны Королевский балет и «Балле Рамбер». Фредерик Аштон – ведущий хореограф Королевского балета (1963-1970). Создание балетов «Ундина», «Месяц в деревне», «Маргарита и Арман».

Хореографы Джон Кранко (1927-1973), Кеннет МакМиллан (1929-1993), Мэтью Боурн.

Формирование исполнительского стиля английских танцовщиков на разнообразном классическом и национальном репертуаре.

Возрождение в Англии интереса к народному танцу. Проведение ежегодных международных фестивалей народного танца.

Литература

Балет. Энциклопедия М., 1981. С. 113 – 114.
Никитин В.Ю. Теория и практика М., 2005 С. 55-58.

Тема 18. Хореографическая культура США второй половины XX века.

Репертуар и исполнительское искусство ведущих американских трупп – Американского балетного театра (АВТ) и «Нью-Йорк сити балле»(NICB)

Деятельность Джорджа Баланчина (1904-1983) – создателя школы американского классического балета и театра «Нью-Йорк сити балле»(NICB). Балеты хореографа.

Крупнейшие хореографы США – Марта Грехем, Джером Роббинс, Роберт Джофри, Джером Арпино, Хосе Лимон, Пол Тейлор, Мерс Канингем, Твила Тарп, Кристофер Уилдон и другие.

Тенденция к синтезу классического танца модерн в американской хореографии.

Экспериментальные работы в области импровизации, изобретения новых форм танца и спектакля, сочетания танца с нетанцевальным движением и различными видами искусства с целью разрушения между ними существующих барьеров.

Распространение любительских трупп в столице и провинции.

Литература

Баланчин Д., Мейсон Ф. Сто один рассказ о большом балете. М., 2000. С. 378 – 386, 481 – 482.

Балет. Энциклопедия М., 1981. С. 481 – 482.

Никитин В.Ю. Теория практика М., 2005 с 33-49.

Суриц Е. Балет и танец в Америке. Екатеринбург, 2004. С. 136 – 227.

Тема 19. Основные тенденции развития мирового хореографического искусства на рубеже XX-XXI вв.

Творческие искания мастеров современного хореографического искусства. Ведущие балетмейстеры зарубежной хореографии. Достижения национальных школ танца.

Фестивальное и конкурсное движение. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных танцевальных культур в области различных видов танца.

Ведущие танцевальные и балетные труппы мира.

Литература

Балет. Журнал №6, 2010 С. 32-38.

Балет. Журнал №5, 2010 С. 10-11, 36-37, 42-45.

Балет. Журнал №3, 2010 С. 26-28.

Никитин В.Ю. Теория и практика М., 2005 С. 7-83.

Тема. Ведущие мастера современного зарубежного хореографического искусства.

1. Хореографическое искусство Франции. Хореографы. Спектакли. Исполнители. Творчество Анжелена Прельжокажа.
2. Хореографическое искусство Германии. Хореографы. Спектакли. Исполнители. Творчество хореографов Джона Ноймайера, Уильяма Форсайта, Пины Бауш. Ведущие балетные труппы страны.
3. Хореографическое искусство Англии. Ведущие балетные труппы. Хореографы. Спектакли. Исполнители. Хореограф Мэтью Боурн.
4. Балетный театр Швеции. Творчество хореографа Матса Эка.
5. Нидерландский театр балета. Хореографы Ханс ванн Манен, Иржи Килиан и другие.
6. Испанский хореограф Начо Дуато.
7. Хореограф Лин Хвай Лин (Тайвань).

Литература

Кириллов А. П. Мастерство хореографа. М., 2006. С. 24 – 29, 57 – 59, 105 – 110.

Людвиг Ю. Ж. Балет. № 4, 2010. С. 20 – 23.

Никитин В.Ю. Теория и практика … М., 2005 С. 7-83.

Ящиков П. Семь нот. Ж. Линия. № 7. 2010. С. 17.

Ящиков П. Уход. Ж. Линия. № 7. С. 12.

Ящиков П. Лики Килиана. Ж. Линия. № 7. 2010. С. 14 – 15.

Даниленко З. Интра данс. Ж. Балет. № 5. 2010. С. 36 – 37.

Раздел 5. Хореографическое искусство России от истоков до конца XVIII века.

Тема 20. Особенности развития русской национальной хореографии.

Своеобразие русской национальной хореографической культуры. Место музыки, песни и танца в жизни русского народа. Региональные особенности (стили) русского народного танца. Народный костюм и его влияние на русский танец и исполнительскую манеру.

Литература

Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 42 – 45, 503 – 507, 563 – 564.

Кириллов А.П. мастерство хореографа. М., 2006 С. 9 – 11.

Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. Л., – М., 1958. С. 3 – 6.

Мурашко М.П. Русская пляска. М., 2010. С. 5 – 23.

Тема 21. Народные истоки русского хореографического искуства

Традиционная связь ранних форм народного танцевания с культом языческих славянских божеств и с практической трудовой деятельностью. Синкретичность древних форм народного творчества. Связь песни и пляски. Хороводы и хороводные песни. Танец в календарных и свадебных обрядах, народных играх и народной драме. Скоморохи – первые профессиональные танцоры на Руси.

Литература

Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 7 – 23.

Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. Л., – М., 1958. С. 7 – 26.

Мурашко М.П. Русская пляска. М., 2010. С. 5 – 23.

Тема 22. Балетный театр в России XVII – первой половины XVIII вв.

Становление балетного театра. Первые балетные представления в придворном театре царя Алексея Михайловича. «Балет об Орфее и Евридике» (1673). Режиссеры-иностранцы и русские актеры.

Ассамблеи при Петре I. Народный танец при Петре I. Возникновение музыкального театра. Сценический и бытовой танец.

Танец в системе образования в петербургском Шляхетном корпусе.

Открытие первой танцевальной школы в Петербурге (1738). Ж.Б. Ланде, А. Фоссано и их воспитанники.

Литература

Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 24 – 28.

Красовская В. Русский балетный театр. Ч I. Л., – М., 1958. С. 27 – 43.

Тема. Начало балетного образования в России.

1. Открытие первой балетной школы в Петербурге (1738).

2. Первый общедоступный оперно-балетный театр.
3. Действенный балет.
4. Русский танец в балете.
5. Русский танец в русской комедии.
6. Русский танец в комической опере.
7. Отечественные балетные кадры.
8. Балетная школа Воспитательного дома в Москве (1773).

Литература

Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 355, 310, 538.
Красовская В. Русский балетный театр. Ч. I. Л., – М., 1958. С. 44 – 66.
Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 24 – 45.

Тема 23. Балетный театр России второй половины XVIII в.

Отечественные балетные кадры – выпускники петербургской школы: Авдотья Семенова, Варвара Михайлова, Тимофей Бубликов и другие.

Первые общедоступные театры: драматический и оперно-балетный (1756). Действенный балет. Франц Гильфердинг. Гаспаро Анджиолини. Шарль Ле Пик.

Русский танец на театральной сцене: в балете, комической опере, русской комедии.

Организация балетной школы в Москве (1773).

Первые питомцы школы – Арина Собакина, Гаврила Райков, Василий Балашов, Иван Еропкин и другие.

Крепостной балет.

Литература

Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 45 – 53.
Красовская В. Русский балетный театр. Ч. I. Л., – М., 1958. С. 67 – 80.

Тема 24. Балетный театр России на рубеже двух столетий (конецXVIII – начало XIX)

Дальнейшее развитие русского хореографического искусства. Балетные сцены в опере и драме. Композиторы балета.

Иван Вальберх – первый русский балетмейстер и педагог.

Национальные кадры. Национальный репертуар.

Появление новых жанров, сюжетов и героев в отечественном балете.

Литература

Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 48 – 57.
Вальберх И. Из архива балетмейстера. М. – Л., 1948. С. 3 – 167.
Красовская В. Русский балетный театр. Ч. I. Л., – М., 1958. С. 81 – 99.

Раздел 6. Хореографическое искусство России первой половины XIX века.

Тема 25. Деятельность Шарля Дидло в России

Начало творческой деятельности Дидло.

Приезд Дидло в Петербург (1801 – 1811). Анакреонтические и мифологические балеты Дидло. Эстетика танца Дидло. Действенный танец.

Дидло – педагог.

Второй приезд Дидло в Россию (1816). Спектакли Дидло – «Тезей и Ариадна», «Венгерская хижина», «Рауль де Креки», «Кавказский пленник».

Ученики и сподвижники Дидло – А. Глушковский, Н. Гольц, А. Истомина, Е. Телешова и другие.

Литература

Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 53 – 67.

Красовская В. Русский балетный театр. Ч. I. Л., – М., 1958. С. 100 – 119.

Тема 26. Балетный театр России в эпоху Отечественной войны 1812 года

Состояние балетных трупп Петербурга и Москвы. Исаак Аблец – русский танцовщик и хореограф. Воспитанники московской школы в балетном репертуаре.

Дивертисменты на русские народные темы – «Семик, или Гулянье в Марьиной роще», «Ополчение, или Любовь к отечеству», «Русский деревенский праздник», «Казак в Лондоне» и другие.

Характерный танец в дивертисменте.

Значение жанра дивертисмента и причины его упадка.

Литература

Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 68 – 70.

Красовская В. Русский балетный театр. Ч. I. Л., – М., 1958. С. 120 – 138.

Тема 27. Утверждение и расцвет романтизма в русском балетном театре

Балетный театр Пушкинской поры. Репертуар. Исполнители.

Адам Глушковский и московская сцена. Адам Глушковский - танцовщик, педагог, балетмейстер. Спектакли – «Руслан и Людмила», «Три пояса», «Черная шаль».

Открытие Большого театра (1825).

Исполнительское искусство 1830-х годов.

Композиторы в балете.

Танцевальная музыка в операх и симфонических произведениях М.И. Глинки. Танцы в операх «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила».

Значение творчества композитора для дальнейшего развития русского балетного симфонизма.

Мария Тальони, Фанни Эльслер в России.

Знаменитые русские танцовщицы эпохи романтизма.

Творчество Жюля Перро в России (1848 – 1859).

Литература

Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 70 – 82.

Красовская В. Русский балетный театр. Ч. I. Л., – М., 1958. С. 139 – 165.

Раздел 7. Хореографическое искусство России второй половины XIX века.

Тема 28. Хореографическое искусство России середины XIX века

Танец в русской опере. Танцовщик в опере.

Творчество Сен-Леона в России. Балеты на русские темы «Конек-горбунок», «Золотая рыбка».

Балет Е.Соколова «Ночь на Ивана Купала».

Итальянский педагог и балетмейстер Карло Блазис в России. Кризис балетного театра.

Исполнительское искусство русских артистов балета – М. Муравьевой, Н. Троицкого, П. Лебедевой, В. Гельцер, О. Николаевой, А. Собещанской, П. Корпаковой и других.

Литература

Бахрушин Ю. История русского балета М., 1973 с 101-126.

Красовская В. Русский балетный театр Ч II Л.,М., 1963 с 3-62.

Тема. Артур Сен-Леон и русский балетный театр

1. Артур Сен-Леон – танцовщик, хореограф, композитор скрипач-виртуоз. Сен-Леон – последний крупный балетмейстер Европы.
2. Сен-Леон в Петербурге. Балеты – «Сальтарелло, или Страсть к танцам», «Грациелла, или Любовная ссора», «Пакиретта», «Севильская жемчужина».
3. Балет «Конек-горбунок» Ц. Пуни – вершина творчества Сен-Леона в России. Характерный танец в «Коньке горбунке». Разнохарактерный дивертисмент. Классический танец в балете. Grand pas нереид. Большое па в вакханалии («па на дне океана»). Кристаллизация форм.
4. Сен-Леон и Мариус Петипа.
5. Балеты «Валахская невеста», «Золотая рыбка», «Лилия» – последние спектакли в России.
6. Балет «Коппелия» Лео Делиба – лебединая песня хореографа

Литература

Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 460.

Красовская В. Русский балетный театр. Ч 2. Л.-М., 1963. С. 63-89.

Свишникова А. Петербургские сезоны Артура Сен-Леона. СПб., 2008 С. 153-210, 259-262.

Слонимский Ю. Мастера балета. Л.-М., 1937. С. 170 – 235.

Тема 29. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики

Рождение симфонического балета в России и начало нового подъема русского балета. Создание и сценическая жизнь балетов Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Развитие традиций Чайковского в балетной музыке А. Глазунова.

Литература

Бахрушин Ю. История русского балета. М., 1973. С. 139-191.

Красовская В. Русский балетный театр. Ч 2. Л.-М., 1963. С. 217-237, 318-325, 377-393.

Тема 30. Деятельность Мариуса Петипа.

Начало творческого пути Петипа – танцовщика.

Приезд в Россию (1847). Три периода творчества балетмейстера в России.

Сценические шедевры хореографа (1860 – 1870): «Дочь фараона», «Дон Кихот», «Баядерка».

Сотрудничество с П. Чайковским. Балет «Спящая красавица» Чайковского-Петипа – вершина хореографического искусства XIX века.

Сотрудничество с А. Глазуновым. Постановка балетов «Раймонда», «Испытание Дамиса», «Времена года».

Историческое значение деятельности балетмейстера. Влияние творчества М. Петипа на развитие хореографии XX века.

Литература

Бахрушин Ю. История русского балета. М.,1973. С. 175-190.

Красовская В. Русский балетный театр. Ч. 2. Л.-М., 1963. С. 53-55, 133-136,211-336.

Петипа Мариус. Материалы. Воспоминания. Статьи Л., 1971. С. 3 – 117.

Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX века. М., 1977. С. 242-340.

Тема 31. Творческий путь Льва Иванова

Многогранность дарования и широта творческих поисков Льва Иванова.

Репертуар Иванова – танцовщика. Начало балетмейстерской деятельности. Постановка балетов «Очарованный лес», «Гарлемский тюльпан».

Постановка балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» по сценарному плану М. Петипа. Хореографический стиль и особенность построения балета. Симфонизм Вальса снежных хлопьев.

Творческая близость П. Чайковского и Л. Иванова.

Новаторство композиционных построений второго и четвертого акта «Лебединого озера».

Симфонизация характерного танца. «Половецкие танцы» из оперы А. Бородина «Князь Игорь», «Венгерская рапсодия» Ф. Листа.

Литература

Красовская В. Русский балетный театр. Ч. 2. Л.-М., 1963. С. 337-401.

Добровольская Ч. Щелкунчик. СПб., 1996. С. 10 – 212.

Тема 32. Исполнительное искусство второй половины XIX в.

Значение балетмейстерского искусства М. Петипа, Л. Иванова и педагогической деятельности Х. Иогансона в подготовке нового артистического поколения.

Освоение русскими исполнителями новшеств итальянской школы классического танца во время гастролей В. Цукки, К. Бриацы, П. Леньяни, Э. Чекетти.

Сохранение и развитие традиции отечественного танцевания в искусстве П. Гердта, Ф. Кшесинского, А. Ширяева, Т. Стуколкина, Е. Вазем, А. Джури, Л. Рославлевой и других.

Литература

Бахрушин. История русского балета. М., 1973. С. 211-221.

Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX в. Ч. 2. М., 1963. С. 402-532.

Тема 33. Хореографическое искусство России на рубеже XIX – XX вв.

Гастроли в России итальянских балерин-виртуозок, их влияние на стиль исполнительского мастерства, расширение выразительных средств и технических возможностей танца.

Педагогическая деятельность Х. Иогансона и Э. Чекетти.

Отечественные мастера классического и характерного танца.

Первые попытки Б. Степанова разработать систему записи танца и А. Плещеева воссоздать историю русского балетного театра.

Исполнительское искусство танцовщиков Петербургского и Московского балетных театров.

Литература

Бахрушин. История русского балета. М., 1973. С. 211-221.

Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. Т.2. С 7-147.

Тема. Исполнительское искусство в России на рубеже двух столетий

1. Формирование национального исполнительского стиля.
2. Исполнительское искусство русских балерин М. Кшесинской, В. Трефиловой, О. Преображенской, А. Вагановой, П. Гердт, С. и Н. Легат и других.
3. Характерные танцовщики – Ф. Кшесинский, А. Ширяев, А. Бекефи, А. Бочаров, А. Лопухов и другие.
4. Мастера московской и сцены – Е. Гельцер, О. Федорова, В. Коралли, В. Гельцер, В. Тихомиров и другие.
5. Танцовщик и балетмейстер Михаил Фокин.
5. Танцовщик и балетмейстер Вацлав Нижинский.
6. Балерины А. Павлова и Т. Карсавина.

Литература

Бахрушин Ю. История русского балета. М. 1923. С. 211-240.

Карсавина Т.П. Театральная улица. М., 1976.

Красовская В. Русский балетный театр вторая половина 19 века. Л.- М., 1963. С. 430-448, 450-469.

Красовская В. Русский балетный театр начала 20 века. Часть 1 Хореографы. Л.-М. С. 385 – 439.

Красовская В. Русский балетный театр начала 20 века. Часть 2 Танцовщики. Л.-М., 1972. С. 9-102, 124-126, 228-316.

Красовская В. Анна Павлова. Л.,1965. С. 3 – 216.

Фокин М. Против течения. Л.-М., 1962. С. 102 – 105, 212 – 214.

Раздел 8. Хореографическое искусство России XX века.

Тема 34. Крупнейшие мастера русского хореографического искусства начала XX века.

Творчество А.А. Горского. Ученик М. Петипа. Стремление Горского претворить передовые тенденции современного искусства МХТ и достижения русской оперной сцены в балетной практике. Постановка новых редакций балетов М. Петипа на Московской сцене. Спектакли Горского «Дочь Гудулы», «Саламбо» и другие.

Использование музыкальной классики для создания концертных программ.

Педагогическая деятельность Горского. Формирование индивидуального исполнительского стиля московских артистов.

Творчество М.М. Фокина. Ученик Петербургской балетной школы, впитавший лучшие традиции отечественного исполнительства.

Первые опыты Фокина – балетмейстера: «Павильон Армиды», «Шопениана», «Египетские ночи».

Сотрудничество с С.П. Дягилевым. Фокин – хореограф «Русских сезонов» в Париже. Последние работы хореографа на Петербургской сцене.

Фокин – педагог. Его знаменитые ученики.

Жизнь в эмиграции.

Знаменитый танцовщик и балетмейстер Вацлав Нижинский.

Искусство балерин – Анны Павловой, Тамары Карсавиной, Ольги Спесивцевой и других.

Литература

Бахрушин Ю. История русского балета. М. 1923. С. 211-253.

Красовская В. Русский балетный театр начала 20 века. Часть 1 Хореографы Л.-М. С. 152 – 221, 230-381, 451 – 491.

Фокин М. Против течения. Л.-М., 1962. С. 102 – 105, 212 – 214.

Тема 35. «Русские сезоны» в Париже и их роль в развитии мирового хореографического искусства

Дягилев С.П. и его роль в ознакомлении русского искусства.

«Русские сезоны» в Париже. Репертуар. Хореографы. Исполнители.

Художественный резонанс и историческое значение «Русских сезонов» в утверждении мировой славы русского искусства.

Литература

Красовская В. Русский балетный театр начала 20 века. Часть 1 Хореографы. Л., 1971. С. 147-227, 309-448.

Красовская В. Русский балетный театр начала 20 века. Часть 2 Танцовщики. С. 317-411.

Фокин М. Против течения. Л.-М., 1962. С. 102 – 105, 212 – 214.

Тема 36. Отечественное хореографическое искусство в первые послереволюционные годы и в 1920-е – 1930-е годы

Пестрая картина жизни хореографического искусства России после 1917 года.

Балетные театры Петербурга и Москвы.

Постановки балетов классического наследия. Попытка воссоздания в балете событий современности. Балеты А. Горского «Стенька Разин», «Вечно живые цветы».

Айседора Дункан в России. Создание школы (1921 – 1949).

Творчество Ф.В. Лопухова. Спектакль «Величие мироздания» – первый опыт танцсимфонии (1923).

Деятельность К.Я. Голейзовского. Балет «Иосиф Прекрасный».

Экспериментальные хореографические студии 1920-х годов.

Московская премьера первого балета на современную тему «Красный мак» Р. Глиэра (1927).

Исполнительское искусство 1920-х гг.

Характерные и содержательные черты народного, салонного (бального), эстрадного, «свободного» танца и бытование их в советское время.

Хореографы драмбалета В. Вайнонен, Р. Захаров, Л. Лавровский, Чабукиани.

Этапные спектакли 1930-х годов – «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Лауренсия», «Ромео и Джульетта».

Формирование педагогической системы, поиск новых средств и методов обучения в Московском и Ленинградском хореографических училищах.

Выдающиеся педагоги классического танца А.Я. Ваганова, Н.И. Тарасов.

Первая конференция по образованию (1938). Разработка общей концепции хореографического образования в Советском Союзе. Разработка системы подготовки кадров для театров национальных республик. Создание учебной литературы: «Основы классического танца» А. Вагановой (1934), «Основы характерного танца» А. Лопуховым, А. Ширяевым, А. Бочаровым (1939), «Методика классического тренажа» Н. Тарасовым (1941).

Исполнительское искусство М. Семеновой, Г. Улановой, О. Лепешинской, Н. Дудинской, А. Мессерера, А. Ермолаева, К. Сергеева, В. Чабукиани и других.

Создание нового жанра хореографического искусства – Ансамблей народного танца. Организация И.А. Моисеевым Ансамбля народного танца (1937). Создание ансамблей народного танца, ансамблей песни и танца в Союзных и Автономных республиках страны.

Литература

Красовская В. Агриппина Яковлевна Ваганова. Л. 1989. С. 3 – 207.

Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., 1966. С. 187 – 258.

Советский балетный театр. 1917 – 1967. М., 1977 с 7 – 152, 209 – 217

Суриц Е. Хореографическое искусство 20-х годов. М.,1979. С. 41 – 142, 188 – 220, 278 – 298.

Тема 37. Советское хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы) и в послевоенный период.

Хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны.

Особенности работы академических театров, Московского и Ленинградского хореографических училищ в условиях эвакуации.

Организация фронтовых бригад. Специфика их репертуара.

Создание танцевального ансамбля Ленинградского фронта (1942).

Балетные спектакли послевоенного времени – «Золушка», «Медный всадник», «Шурале».

Кризис советского драмбалета.

Открытие кафедры хореографии в ГИТИСе (РАТИ) с балетмейстерским отделением (1946) – первый этап создания высшего хореографического образования. Первые педагоги факультета. Организация учебного процесса и подготовка учебных программ.

Литература

Беляева-Челомбитько Г. Балет : эпоха Sovietica (1917-1991 гг.). М. 2005. С. 101 – 123.

Советский балетный театр 1919-1967. М., 1976. С. 130-142

Тема 38. Советское хореографическое искусство середины XX века (1950 – 1960-е годы).

Завоевание и потери хореодрамы.

Выход советского балета на мировую арену.

Деятельность мастеров хореографии старшего поколения – Л. Якобсона, К. Голейзовского, Л. Лавровского, В. Бурмейстера, Ф. Лопухова, Р. Захарова.

Исполнительское искусство. Творчество Г. Улановой, О. Лепешинской, М. Плисецкой, Р. Стручковой, Н. Фадеечева, Ю. Жданова, В. Бовт и других.

Поиски новой образности и новой тематики в творчестве Ю. Григоровича («Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак») и Игоря Бельского («ленинградская симфония», «Берег надежды»).

Новые редакции балетов классического наследия.

Деятельность хореографических училищ страны.

Создание педагогического отделения в ГИТИСЕ (1958).

Создание кафедр хореографии в Ленинградском государственном институте культуры (1964) и Московском государственном институте культуры (1965). Подготовка специалистов высшего звена по специальностям «режиссура балета», «педагог-балетмейстер», «художественный руководитель танцевального коллектива», «преподаватель».

Исполнительское мастерство Н. Бессмертновой, Е. Максимовой, Е. Рябинкиной, В. Васильева, М. Лавровского, М. Лиепы, Ю. Владимирова и др.

Литература

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М. 2006. С. 24-26.

Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., 1966. С. 316 – 367.

Советский балетный театр. 1917-1967. М., 1967. С. 260-290.

Тема. Балеты Юрия Григоровича – вершина отечественной хореографии XX века.

1. Начало творческого пути.
2. Балетмейстерский дебют Ю. Григоровича – «Каменный цветок» С. Прокофьева.
3. Балет «Легенда о любви А. Меликова.
4. Героико-трагедийный балет «Спартак» А. Хачатуряна.
5. Обращение к русской истории.
6. Спектакли на современные темы.
7. Постановки редакции балетов классического наследия.

Литература

Беляева-Челомбитько Г.В. Балет: эпоха Sovietica (1917-1991 гг.) М., 2005. С. 136-144.

Ванслов В. Балеты Ю. Григоровича и проблемы хореографии. 2-ое изд. М., 1971. С. 9 – 170.

Ванслов В. О балете. М. 2006 С. 41-66.

Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., 1966. С. 316 – 367.

Советский балетный театр 1917-1967. М., 1967 С.

Тема 39. Советское хореографическое искусство в 1970-е – 1980-е годы.

Процесс возникновения и становления новых хореографических коллективов. Освоение зарубежного танцевального наследия в искусстве М. Эсамбаева, В. Шубарина на эстраде. Создание эстрадного Ансамбля «Ритмы планеты» (1978).

Развитие танцевальности, возрождение форм хореографического симфонизма, развитие усложненных форм классического танца, создание психологически сложных образов, художественная целостность спектаклей хореографа «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак», «Ангара», «Иван Грозный», «Золотой век».

Балеты Р. Щедрина. Творчество О. Виноградова, Н. Боярчикова, Б. Эйфмана.

Исполнительское мастерство Н. Бессмертновой, Е. Максимовой, Е. Рябинкиной, В. Васильева, М. Лавровского, М. Лиепы, Ю. Владимирова и др.

Деятельность ансамблей народного танца. Творчество выдающихся мастеров-хореографов – И. Моисеева, Т. Устиновой, Н. Надеждиной, О. Князевой, М. Годенко, И. Меркулова, П. Вирского и других.

Балет Д. Шостаковича «Золотой век» в постановке Ю. Григоровича.

Творчество хореографа Олега Виноградова. Балеты «Ромео и Джульетта», «Асель», Горянка», «Ярославна» и другие.

Творчество балетмейстеров Н. Касаткиной и В. Василева. Балеты – «Геологи», «Весна священная», «Подпоручик Киже», «Сотворение мира» и др.

Творчество Бориса Эйфмана. Балеты – «Двухголосие», «Бумеранг», «Поединок» и др.

Творчество Генриха Майорова. Балеты – «Чипполино», «Белоснежка и семь гномов», «Маленький принц».

Творчество Валентина Елизарьева. Балеты – «Сотворение мира», «Кармина Бурана», Тиль Уленшпигель» и др.

Исполнительское искусство – А. Лиепа, Ф. Рузиматов, И. Мухамедов, В. Малахов, А. Богатырев, Н. Ананиашвили, А. Асылмуратова, Ж. Аюпова и др.

Деятельность хореографических училищ страны.

Литература

Беляева-Челомбитько Г.В. Балет: эпоха Sovietica (1917-1991 гг.) М., 2005. С. 101-104, 129-130, 145-150.

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2005. С. 21-28.

Тема 41. Отечественное хореографическое искусство на рубеже XX – XXI вв. (1990 – 2000 гг.)

Жизнь Большого театра после ухода Ю. Григоровича.

Деятельность В. Васильева на посту директора-художественного руководителя Большого театра.

Б. Акимов – руководитель балета Большого театра.

А. Ратманский – руководитель балета Большого театра. Балеты – «Светлый ручей», «Болт», «Пламя Парижа», «Русские сезоны», «Корсар».

Деятельность Ю. Григоровича в театрах страны. Создание балетной труппы «Балет Ю. Григоровича» в Краснодаре. Возвращение спектаклей Ю. Григоровича на сцену Большого театра.

Исполнительское искусство.

Жизнь балета Мариинского театра. Ежегодные международные фестивали балета «Мариинский». Репертуар. Исполнители.

Балетные театры страны.

Именной театр балета Б. Эйфмана. Репертуар. Исполнители.

Деятельность хореографических училищ и вузов страны.

Литература

Беляева-Челомбитько Г.В. Балет: эпоха Sovietica (1917-1991 гг.) М., 2005. С. 131-135, 150-157, 169-178.

Ванслов В. О балете. М. 2006 С. 41-66.

Ванслов В. В мире балета. М. 2010 С. 147-176, 254 – 272.

Виноградов О. Исповедь балетмейстера. М. 2006. С. 306 – 316.

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2005. С. 21-28.

Пети Р. Тан лие с Нуриевым. М., 2005. С. 3-101.

Плисецкая М.Я. Майя Плисецкая. М., 1994. С. 85 – 196.

Чурко Ю. Борис Эйфман: Восхождение. СПб. 2005. С. 32 – 299.

Тема. Исполнительское искусство
второй половины XX века и начала XXI века.

1. Творчество Майи Плисецкой.
2. Звездный дуэт – Е. Максимова и В. Васильев.
3. Марис Лиепа.
4. М. Лавровский.
5. Н. Бессмертнова.
6. И. Колпакова,
7. Г. Комлева.
8. Балетные «диссиденты» – Р. Нуриев, Н. Макарова, М. Барышников, А. Годунов.
9. Балерины и танцовщики России начала XXI века – У. Лопаткина, Д. Вишнева, С. Захарова, М. Александрова, И. Зеленский, Ф. Рузиматов, Н. Цискаридзе, С. Филин, А. Уваров и другие.

Литература

Беляева-Челомбитько Г.В. Балет: эпоха Sovietica (1917-1991 гг.) М., 2005. С. 131-135, 150-157, 169-178.

Ванслов В. В мире балета. М. 2010 С. 147-176, 254 – 272.

Виноградов О. Исповедь балетмейстера. М. 2006. С. 306 – 316.

Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2005. С. 21-28.

Пети Р. Тан лие с Нуриевым. М., 2005. С. 3-101.

Плисецкая М.Я. Майя Плисецкая. М., 1994. С. 85 – 196.

Чурко Ю. Борис Эйфман: Восхождение. СПб. 2005. С. 32 – 299.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	**2**	**3**	**4**
1	Зарубежное хореографическое искусство от истоков до конца XVIII века. Тема 1. Происхождение и развитие танцевального искусства	Лекция.	Опрос
2	Тема 2. Хореографическая культура древних цивилизаций	Лекция.	Опрос
3	Тема 3. Хореографическая культура Средневековья	Лекция.	Опрос
4	Тема 4. Хореографическая культура Возрождения	Лекция.	Опрос
5	Тема 5. Хореографическое искусство Западной Европы XVIIвека.	Лекция.	Опрос
6	Тема 6. Хореографическое искусство Западной Европы XVIII века. Тема. Новерр Ж.-Ж. – реформатор балетного театра.	Лекция.	Опрос
7	Западно-европейское хореографическое искусство от истоков до конца XIX века. Тема 7. Европейское хореографическое искусство на рубеже XVIII – XIX веков.	Лекция.	Опрос

	Новые выразительные средства в исполнительском искусстве на рубеже XVIII-XIX вв.		
8	Тема 8. Эпоха балетного романтизма.	Лекция.	Опрос
9	Тема 9. Кризис европейского балетного театра.	Лекция.	Опрос
10	Зарубежное хореографическое искусство первой половины XX века. Тема 10. Зарубежное хореографическое искусство конца XIX – начала XX века.	Лекция.	Опрос
11	Тема 11. Хореографическое искусство Франции первой половины XX века. Танцовщик и балетмейстер Серж Лифарь	Лекция.	Опрос
12	Тема 12. Хореографическое искусство Германии первой половины XXвека	Лекция.	Опрос
13	Тема 13. Хореографическое искусство Англии первой половины XX века.	Лекция.	Опрос
14	Тема 14. Хореографическое искусство США первой половины XX в.	Лекция.	Опрос
15	Зарубежное хореографическое искусство второй половины XX века Тема 15. Хореографическое искусство Франции второй половины XX века Тема. Творчество Ролана Пети	Лекция.	Опрос
16	Тема 16. Хореографическое искусство Германии второй половины XX века	Лекция.	Опрос
17	Тема 17 Хореографическая культура Англии второй половины XX века.	Лекция.	Опрос
18	Тема 18. Хореографическая культура США второй половины XX века.	Лекция.	Опрос
19	Тема 19. Основные тенденции развития мирового хореографического искусства на рубеже XX-XXI вв. Тема. Ведущие мастера современного зарубежного хореографического искусства.	Лекция.	Опрос
20	Хореографическое искусство России от истоков до конца XVIII века. Тема 20. Особенности развития русской национальной хореографии.	Лекция.	Опрос
21	Тема 21. Народные истоки русского хореографического искусства	Лекция.	Опрос
22	Тема 22. Балетный театр в России XVII – первой половины XVIII вв. Тема. Начало балетного образования в России.	Лекция.	Опрос
23	Тема 23. Балетный театр России второй половины XVIII в.	Лекция.	Опрос
24	Тема 24. Балетный театр России на рубеже двух столетий (конецXVIII – начало XIX)	Лекция.	Опрос
25	Хореографическое искусство России	Лекция.	Опрос

	ой половины XIX века. Тема 25. Деятельность Шарля Дидло в России		
26	Тема 26. Балетный театр России в эпоху Отечественной войны 1812 года	Лекция.	Опрос
27	Тема 27. Утверждение и расцвет романтизма в русском балетном театре Тема. Романтический балет в России	Лекция.	Опрос
28	Хореографическое искусство России второй половины XIX века. Тема 28. Хореографическое искусство России середины XIX века Тема. Артур Сен-Леон и русский балетный театр	Лекция.	Опрос
29	Тема 29. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики Тема. Балет-симфония П.И. Чайковского – М. Петипа «Спящая красавица» – вершина хореографического искусства XIXвека.	Лекция.	Опрос
30	Тема 30. Деятельность Мариуса Петипа.	Лекция.	Опрос
31	Тема 31. Творческий путь Льва Иванова	Лекция.	Опрос
32	Тема 32. Исполнительное искусство второй половины XIX в.	Лекция.	Опрос
33	Тема 33. Хореографическое искусство России на рубеже XIX – XX вв. Тема. Исполнительское искусство в России на рубеже двух столетий	Лекция.	Опрос
34	Хореографическое искусство России XX века. Тема 34. Крупнейшие мастера русского хореографического искусства начала XX века.	Лекция.	Опрос
35	Тема 35. «Русские сезоны» в Париже и их роль в развитии мирового хореографического искусства	Лекция.	Опрос
36	Тема 36. Отечественное хореографическое искусство в первые послереволюционные годы и в 1920-е – 1930-е годы Тема. Педагогическая деятельность Агриппины Яковлевны Вагановой.	Лекция.	Опрос
37	Тема 37. Советское хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы) и в послевоенный период.	Лекция.	Опрос
38	Тема 38. Советское хореографическое искусство середины XX века (1950 – 1960-е годы). Тема. Балеты Юрия Григоровича – вершина отечественной хореографии XX века.	Лекция.	Опрос
39	Тема 39. Советское хореографическое искусство в 1970-е – 1980-е годы.	Лекция.	Опрос
40	Тема 40. Отечественное хореографическое	Лекция.	Опрос

	искусство на рубеже XX – XXI вв. (1990 – 2000 гг.)		
41	Тема 41. Исполнительское искусство второй половины XX века и начала XXI века.	Лекция.	Опрос

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения заданий осуществляется на практических занятиях (при дистанционной форме обучения – в рамках ЭИОС). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, педагогического наблюдения, тестирования, обсуждения/дискуссий, а также творческих заданий по итогам изучения разделов семестра. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация по дисциплине: История и теория хореографического искусства проводится в форме зачета– 2 семестр, экзамена – 4 семестр.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	**Компетенция**	**Оценка**
Текущий контроль: *Теоретический опрос*	ОПК-1, ОПК-3, ПК-5	*отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно*
Промежуточная аттестация *Зачёт*	ОПК-1, ОПК-3, ПК-5	*отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно*

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	**<u>Теоретический вопрос:</u>** 1. Точный и полный ответ, соответствующий уровню профессионального образования высшего образовательного учреждения 2. Отличное знание названий, перевода, характера, задач и методики исполнения движений. 3. Грамотный и технически точный показ движений классического танца. 4. Знание музыкальных раскладок элементов классического танца в соответствии с программой, 5. Явно выражена творческая активность в процессе работы, желание работать над выполнением предложенного задания

Оценка по дисциплине	
	Экзамен: 1. Грамотное, технически профессиональное, исполнение хореографического материала, 2. Отличное знание терминологии изученных движений, методики их изучения. 3. Умение сочинить и разучить на группе студентов 1-2 комбинации на изученном материале 4. Умение сочинить и провести урок классического танца
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	**Теоретический вопрос:** 1. Точный и полный ответ, соответствующий уровню профессионального образования высшего образовательного учреждения 2. Хорошее знание названий, перевода, характера, задач и методики исполнения движений. 3. Достаточно грамотный и технически точный показ движений классического танца. 4. Знание музыкальных раскладок элементов классического танца в соответствии с программой 1. На должном уровне присутствует творческая активность в процессе работы, желание работать над выполнением предложенного задания **Экзамен:** 1. Хорошее знание учебного материала. Недостаточное знание методики исполнения. 2. Хорошее знание терминологии 3. Умение сочинить и разучить на группе студентов учебные комбинации.
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	**Теоретический вопрос:** 1. Не точный и не полный ответ, соответствующий уровню профессионального образования высшего образовательного учреждения 2. Плохое знание названий, перевода и методики исполнения элементов классического танца в соответствии с программой. 3. Не достаточно грамотное и не точное исполнение движений классического танца. 4. Плохое знание музыкальных раскладок элементов классического танца в соответствии с программой. 5. Работа выполнена стандартными художественными решениями, способами, без явно выраженного желания. **Экзамен:** 1. Неуверенное, не музыкальное исполнение учебного материала. 2. Недостаточные знания теории и методики предмета. 3. Неграмотное сочинение учебных танцевальных комбинаций.
«неудовлетворительно»/	**Теоретический вопрос:** 1. Не точный и не полный ответ, не соответствующий уровню

Оценка по дисциплине	
не зачтено	профессионального образования высшего образовательного учреждения 2. Плохое знание названий, перевода и методики исполнения, и музыкальных раскладок элементов классического танца в соответствии с программой. 3. Не грамотное и не точное исполнение движений классического танца. 4. Низкий показатель творческой активности, нет инициативы, аморфность и безразличие к работе над заданием. **Экзамен:** 1. Незнание учебного танцевального материала. 2. Немузыкальное исполнение. 3. Неумение сочинить и разучить на группе студентов учебную танцевальную комбинацию. 4. Незнание теории и методики преподавания изученных движений.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Хореографическая культура древнейших цивилизаций.
Хореографическая культура Древней Греции.
Хореографическая культура Древнего Рима.
Хореографическая культура Средневековья.
Хореографическая культура Италии эпохи Возрождения.
Хореографическая культура Англии эпохи Возрождения.
Хореографическая культура Франции эпохи Возрождения.
Балетный театр Франции XVII века.
Создание Королевской Академии танца и Королевской Академии музыки в Париже.
Балетный театр Англии эпохи Просвещения.
Балетный театр Австрии эпохи Просвещения.
Балетный театр Франции эпохи Просвещения.
Реформатор балетного театра Ж.Ж. Новерр.
Создатель комического и трагикомического жанра в балете Ж.Доберваль.
Исполнительское искусство Франции XVIII века.
Балетный театр Италии эпохи Просвещения.
Балетный театр Франции на рубеже XVIII – XIX веков.
Балетный театр Франции эпохи романтизма.
Творчество Филиппа Тальони.
Творчество Жюля Перро.
Искусство Марии Тальони.
Искусство Фанни Эльслер.
Балетный театр Италии первой половины XIX века.
Балетный театр XIX века.
Народные истоки русской хореографии.
Начало балетного театра в России.

Петровские ассамблеи.
Создание первой профессиональной балетной школы.
Русское хореографическое искусство второй половины XVIII века.
Ф. Гильфердинг в России.
Г. Анджиолини в России.
Создание танцевальной школы в Москве.
Крепостной балет.
Иван Вальберх.
Шарль Дидло в России.
Русский балетный театр в эпоху Отечественной войны 1812 года.
Романтизм в русском балетном театре.
Адам Глушковский.
А.С. Пушкин и русский балетный театр.
Балетные труппы Петербурга и Москвы в 1820-е – 1830-е годы.
Эволюция романтического балетного театра России в 1830-е – 1840-е годы.
Елена Андреянова.
Екатерина Санковская.
Жюль Перро в России.
Танцы в операх М.И. Глинки.
Балетная музыка русских композиторов конца XVIII – начала XIX веков.
Основные этапы развития русской хореографии в XX веке.
Хореографическое искусство в первые послереволюционные годы.
Касьян Голейзовский.
Федор Лопухов.
Студийное движение 1920-х годов.
Айседора Дункан в России.
Балет «Красный мак» Р.М. Глиэра.
Хореографическое искусство 1930-х годов.
Советская хореографическая школа.
Василий Вайнонен.
Ростислав Захаров.
Леонид Лавровский.
Вахтанг Чабукиани.
Игорь Моисеев.
Формирование и становление балетных театров и танцевальных коллективов в союзных и автономных республиках.
Хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.
Леонид Якобсон.
Юрий Григорович.
Игорь Бельский.
Владимир Бурмейстер.
Олег Виноградов.
Борис Эйфман.
Выдающиеся исполнители балетного театра первой половины XX века.
Ансамбли народного танца.
Выдающиеся исполнители балетного театра второй половины XX века.
А.Я. Ваганова.
Марина Семенова.
Галина Уланова.
Ольга Лепешинская.
Майя Плисецкая.

Звездный дуэт – Екатерина Максимова и Владимир Васильев.
Марис Лиепа.
Балетные диссиденты – Рудольф Нуриев, Наталья Макарова, Михаил Барышников, Александр Годунов.
Конкурсное движение.
Исполнительское искусство на рубеже XX – XX веков.
Ведущие отечественные балетные труппы на рубеже XX – XXI веков.
Премьер московского балета Николай Цискаридзе.
Ульяна Лопаткина.
Светлана Захарова.
Диана Вишнева.
Мария Александрова.
Искусство ансамблей народного танца на рубеже XX – XXI веков.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

1. Ганженко, В. А. Наследие и репертуар мирового классического балета в условиях образовательного процесса высшего учебного заведения / В. А. Ганженко, Е. Г. Немчинова // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики: сборник материалов Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции: в 4 томах, Белгород, 08 февраля 2019 года. – Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – С. 190-193.
2. Абызова, Лариса Ивановна. История хореографического искусств [Текст]: отечественный балет XX - начала XXI века: учебное пособие для студентов средних учебных заведений, обучающихся по специальности "Хореографическое искусство" (070302) / Лариса Абызова. - Санкт-Петербург: Композитор - Санкт-Петербург, 2012. - 302, [1] с., [48] л. ил.; ISBN 978-5-7379-0501-9
3. Современное хореографическое образование: отечественные традиции и международный опыт. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2021. - [156] с.; ISBN 978-5-8154-0621-6
4. Варин, Э. А. Роль отечественного бального танца в сохранении исторического наследия бальной хореографии / Э. А. Варин // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 3(82). – С. 26-28. – DOI 10.24411/1991-5497-2020-00443.
5. Предеина, Т. Б. Классическое наследие в хореографии: балет А. Адана "Жизель" / Т. Б. Предеина // Вопросы культурологии. – 2008. – № 3. – С. 48-53.
6. Богданова, В. В. Хореография как часть музыкального фольклорного наследия / В. В. Богданова // Всероссийская научно-практическая конференция "ДИСК-2020" : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века», Москва, 24–26 ноября 2020 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2020. – С. 93-97.

Дополнительная литература

7. Алексеева, О. И. Народная хореография как составная компонента музыкального фольклорного наследия / О. И. Алексеева // Наука Искусство Культура. – 2014. – № 3(3). – С. 34-41.
8. Данилов, В. А. Реализация в учебном процессе вузов культуры и искусства наследия К.Д. Ушинского (на примере Московской государственной академии хореографии) / В.

А. Данилов // Педагогика искусства. – 2020. – № 2. – С. 143-149. – DOI 10.34897/IAECS.2020.2.62564.
9. Катышева, Д. Н. Наследие М. И. Петипа - фундаментальное завоевание классической хореографии / Д. Н. Катышева // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: IX Всероссийская научно-практическая конференция, Санкт- Петербург, 15 февраля 2019 года. – Санкт- Петербург: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2019. – С. 22-26.
10. Лопухов-Младший, Ф. В. Классическое наследие характерного танца как неотъемлемая составная часть русской хореографической культуры / Ф. В. Лопухов-Младший // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – 2019. – № 4(63). – С. 94-106.
11. Полубенцев, А. М. Проблемы сохранения классического наследия / А. М. Полубенцев // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – 2017. – № 2(49). – С. 120-124.
12. Крючкова, Ю. А. Использование наследия балетмейстеров 20-21 вв. в постановочной деятельности руководителей хореографических коллективов русского народного танца / Ю. А. Крючкова // Тенденции и перспективы развития русского танца на современном этапе: Материалы Всероссийской науч- но-практической конференции, Орел, 17 ноября 2020 года / Редколлегия Н.Е. Королева, С.А. Щекотихина. – Орел: Орловский государственный институт культуры, 2020. – С. 57-60.
13. Жумасеитова, Г. Т. Познание истории и культуры через мир хореографических образов / Г. Т. Жумасеитова, К. Д. Айткалиева // Вестник ЗКГУ. – 2020. – № 4(80). – С. 235-243. – DOI 10.37238/1680-0761.2020.80(4).29.
14. Жбанкова, Е. В. Хореографический досуг на Руси (что и как танцевали наши предки?) / Е. В. Жбанкова // Россия XXI. – 2020. – № 6. – С. 6-27.
15. Давлетшина, Д. М. Традиционный танец как механизм трансляции и сохранения культурного наследия / Д. М. Давлетшина // Многогранный мир традиционной культуры и народного художественного творчества: Материалы Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского конкурса AR/VR "Хакатон в сфере культуры", Казань, 12 октября 2020 года. – Казань: Казанский государственный институт культуры, 2021. – С. 114-118.
16. Алишева, А. Т. Наследие мастеров хореографического искусства и образования, как нить из века в век во имя добра / А. Т. Алишева // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. – 2015. – № 4(40). – С. 53-55.
17. Карпенко, В. Н. Методы работы известных балетмейстеров над раскрытием темы хореографического произведения / В. Н. Карпенко, А. В. Скоморохова, И. А. Карпенко // Таврический научный обозреватель. – 2017. – № 2(19). – С. 54-60.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Электронная библиотека: http://elibrary.rsl.ru
2. Библиотека гуманитарных наук. http://www.gumer.info/
3. Библиотека исторического факультета МГУ. http://www.hist.msu.ru/ER/
4. Исторический сайт: http://www.historichka.ru/materials/
5. Исторический сайт: http://www.hrono.ru/

Доступ в электронно-библиотечную среду ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации по осуществлению профессиональной гигиены исполнителя

Обучающимся важно самостоятельно и ответственно подходить к организации профессиональной гигиены, которая заключается в самостоятельном разогреве и подготовки опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам, обеспечении необходимого отдыха и разгрузочных периодов в свободное время, качественного и своевременного питания, и также водного баланса организма.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, отработка изученного танцевального движения, элемента, комбинации, упражнения, подготовка к дискуссии, подготовка сообщения, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mgik.org); ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством электронной информационно-образовательной среды института (www.mgik.org); обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (www.mgik.org). **Аудитории для самостоятельной работы обучающихся** оснащены персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принтерами, сканерами и пр. в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: Word, Excel, PowerPoint.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система ЛАНЬ.

Учебные занятия по дисциплине проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	*Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения*
Занятия лекционного типа	Поточная аудитория, оснащенная проекционным оборудованием
Занятия семинарского типа	Поточная аудитория, оснащенная проекционным оборудованием
Самостоятельная работа студентов	Научно-техническая библиотека

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтов, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

• для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

• для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

• для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

• для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.