

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра хореографического искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 52.04.01 Хореографическое искусство

Программа подготовки - Теория и практика хореографического образования

Форма обучения - очная

Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 52.04.01 Хореографическое искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1125

Программу разработала Потемкина О.Н., заведующая кафедрой хореографического искусства, профессор

Рассмотрено на заседании кафедры хореографического искусства (ФГБОУ ВО «ЛГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Зав.кафедрой

О.Н.Потемкина

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История русской хореографической культуры» входит в блок дисциплин обязательной части и адресована студентам 1 курса (1-2 семестр) направления подготовки 52.04.01 Хореографическое искусство Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой хореографического искусства.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного направления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с историей русской хореографической культуры от истоков до начала XX века.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организаций учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тесты, текущая аттестация, итоговый контроль в форме зачета и экзамена.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. Программой предусмотрены лекционные занятия - 36 часов, семинарские - 34 часа, самостоятельная работа 137 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «История русской хореографической культуры» является: формирование у магистров представления о становлении и развитии русской хореографической культуры от истоков до начала XXI века.

Задачи дисциплины:

- ознакомление магистров с этапами становления русского хореографического искусства;
- особенностями развития народного танца, балетного театра, современных танцевальных направлений;
- овладение системой понятий, положений выводов касающихся истории хореографической культуры;
- раскрыть роль и место дисциплины «История русской хореографической культуры» в системе профессиональной деятельности;
- знакомство с творчеством выдающихся хореографов и исполнителей классического, народного и современного танца и яркими спектаклями;
- ознакомление с основными направлениями балетмейстерского и исполнительского творчества на современном этапе.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в блок обязательных дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 52.04.01 Хореографическое искусство.

Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «История и теория хореографического образования», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «История русской хореографической культуры».

Изучение дисциплины «История русской хореографической культуры» способствует успешному освоению магистрантами таких дисциплин как: «Мастерство хореографа», «Образцы режиссерско-балетмейстерской деятельности» и является основой для изучения следующих дисциплин: «Методика преподавания хореографических дисциплин», «Педагогическая практика».

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 52.04.01. Хореографическое искусство.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК – 1	Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-8	Способен к научному пониманию этапов развития хореографического искусства, его связей с другими видами искусств, гуманитарными и социальными науками; анализировать факторы влияния хореографического искусства на развитие русской хореографической педагогики

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен

Знать:

- этапы эволюции танцевальной культуры.

Уметь:

- пользоваться литературными источниками – учебно-методической, монографической, научно-популярной, периодической видеоматериалами.

Владеть:

- владеть понятийно-категориальным аппаратом;
- собирать, обрабатывать, систематизировать информацию.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Названия разделов и тем	всего	Виды занятий и распределение часов				Контроль
			Лекц.	Практ.	Семинарские	Сам.роб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тема 1. Введение	6	2	2		2	
2	Тема 2. Народный танец в России с IV по XI века.	6	2	2		2	
3	Тема 3. Профессионализация русского народного танца.	8	2	2		4	
4	Тема 4. Русский балет XVIII века.	8	2	2		4	
5	Тема 5. Балет в России первой четверти XIX века.	8	2	2		4	
6	Тема 6. Балетное искусство России второй четверти XIX века.	8	2	2		4	
7	Тема 7. Русский сценический танец второй половины XIX века.	10	4	2		4	
Всего по I семестру		54	16	14		24	
8	Тема 8. Русский балет начала XX века.	15	2	2		11	5
9	Тема 9. Балетный театр во время и после Октябрьской революции	15	2	2		11	4
10	Тема 10. Хореографическое искусство 1930-40 годов	16	2	2		12	5
11	Тема 11. Хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны	15	2	2		11	4
12	Тема 12. Хореографическое искусство 1950-70-ых годов	16	2	2		12	5
13	Тема 13.	15	2	2		11	4

	Исполнительское искусство 1950-70-ых годов						
14	Тема 14. Тенденции развития хореографического искусства в 1970-2000 годы	15	2	2		11	4
15	Тема 15. Развитие новых направлений и жанров хореографического искусства	16	2	2		12	5
16	Тема 16. Роль русского балета в становлении и развитии хореографического искусства в Советских союзных республиках	15	2	2		11	5
17	Тема 17. Хореографическое искусство Луганской Народной Республики	15	2	2		11	4
Всего по II семестру		198	20	20		113	45
ВСЕГО часов по дисциплине		252	36	34		137	45

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Место хореографической культуры в художественной культуре России. Понятия «культура», «художественная культура», «хореографическая культура».

Тема 2. Народный танец в России с IV по XI века. Особенности русского народного танца. Народные картинки в истории танцевальной культуры России.

Тема 3. Профессионализация русского народного танца. Профессиональное творчество русских скоморохов. Их роль в развитии народной хореографии на Руси. Начало балетного театра в России (XVII век).

Тема 4. Русский балет XVIII века. Бальный танец и придворный театр начала XVIII века. Возникновение сюжетного балета в России. Деятельность Ф. Гильфердинга и Г. Анджиолини. Первый русский либреттист. Русский коммерческий и публичный театры. Крепостной балет.

Тема 5. Балет в России первой четверти XIX века. Подъем национальной культуры на рубеже двух столетий. Шарль Луи Дидло в России. Балет Петербурга. Московский балетный театр под управлением А. П. Глушковского. Балет в период Отечественной войны 1812 г. Послевоенный балет.

Тема 6. Балетное искусство России второй четверти XIX века. Балетные театры Петербурга и Москвы второй четверти XIX века. Становление русского романтического балета.

Тема 7. Русский сценический танец второй половины XIX века. Русский балет в преддверии своего кризиса. Новаторство балетмейстера Сен-Леона. Кризис русского балета. Подъем русского балета. Рождение симфонического балета. Танец как средство создания образа. Деятели русского балета конца XIX века. Московский балетный театр.

Тема 8. Русский балет начала XX века. Состояние императорских театров. Академисты и реформаторы балета. Поиски новых форм хореографии. Живопись и балет. Музыка и балет. С. П. Дягилев «Русские сезоны».

Тема 9. Балетный театр во время и после Октябрьской революции. Труппы Мариинского и Большого театров во время Октябрьской революции и в первые годы после нее. Проблемы сохранения балетного искусства. Труппа «Молодой балет» К. Голейзовского. Творчество Ф. Лопухова.

Тема 10. Хореографическое искусство 1930-40-ых годов. Драмбалет в Советское время. Творчество балетмейстеров В.Вайнонека, Р.Захарова, Л.Лавровского, В.Чабукиани. Исполнительское искусство. Зарождение профессионального народно-сценического танца, эстрадного танца.

Тема 11. Хореографическое искусство в годы Великой отечественной войны. Работа Большого театра в военный период в Москве и Куйбышеве. ГАТОБ им. С.К.Кирова в эвакуации. Ленинградский балет в блокаду. Танец на фронтовой эстраде.

Тема 12. Хореографическое искусство 1950-70-ых годов. Традиции и новаторство на балетной сцене. Творчество Н.Боярчикова, О.Виноградова, Г.Алексидзе, Н.Касаткиной и В.Василева. Развитие народного творчества. Деятельность профессиональных коллективов народного танца.

Тема 13. Исполнительское искусство 1950-70-ых годов. Балерины. Танцовщики. Сохранение классической традиции и новые возможности балетной техники.

Балерины И.Зубковская, М.Плисецкая, Р.Стручкова, А.Осипенко, И.Колпакова, Г.Комлева, Е.Максимова, Н.Бессмертнова.

Танцовщики Ю.Соловьев, Р.Нуриев, М.Лиєпа, В.Васильев, М.Лавровский, М.Барышников, А.Годунов.

Тема 14. Тенденции развития хореографического искусства в 1970-2000 годы. Основные тенденции развития балетного театра. Труппа под руководством Б.Эйфмана. Расцвет народно-сценической хореографии.

Тема 15. Развитие новых направлений и жанров хореографического искусства. Деятельность профессиональных коллективов народного танца. Развитие балльного и современного танца.

Тема 16. Роль русского балета в становлении и развитии хореографического искусства в Советских Союзных республиках. Театры Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, Киргизии.

Тема 17. Хореографическое искусство Луганской Народной Республики XX-начала XXI века. Балет на сцене Луганского государственного театра оперы и балета (1932-1940 гг.). Балетная группа Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича. Профессиональные хореографические коллективы Луганской академической филармонии. Творчество самодеятельных хореографических коллективов Луганской Народной Республики.

6.1 Лекционный материал

Тема 1. Введение.

1. Цели и задачи дисциплины.
2. Место хореографической культуры в художественной культуре России.
3. Понятия: культура, художественная культура, хореографическая культура.

Термины: культура, художественная культура, хореографическая культура

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Творческие задания:
 - каковы цели и задачи дисциплины «История хореографической культуры»;
 - какое место занимает хореографическая культура в художественной культуре России;
 - раскройте понятия: культура, художественная культура, хореографическая культура.

Литература: [41. - С. 6-26].

6.2. Темы и задания для подготовки к практическим занятиям

Тема 2. Народный танец в России с IV по XI века.

1. Народный танец России с IV по XI века.
2. Особенности русского народного танца.
3. Народные картинки в истории танцевальной культуры России.

Термины: восточнославянские племена, язычество сходбища, игрища, пляска, ритуал, культ, былина, сказка, фрески, иконопись, лубочные картинки, хоровод, скоморох, гравюра.

Литература: [3. - С. 439-443; 4. - С. 14-30; 6. - С. 206-212; 21. - С. 27-80; 33. - С. 65-78; 35. - С. 19-21, С. 23-28; 42.- С. 201-218; 46.].

Тема 3. Профессионализация русского народного танца.

1. Профессиональное творчество русских скоморохов. Их роль в развитии народной хореографии на Руси.
2. Начало балетного театра в России (XVII век).

Термины: скоморох, «ватаги», «позорище», «волхвы», «междусенья», «танцмейстер», ассамблея, бальный танец, поклон, реверанс, полонез, менуэт.

Литература: [4. - С. 17-35; 33. - С. 61-65; 40. - С. 184-201].

Тема 4. Русский балет XVIII века

1. Бальный танец и придворный театр начала XVIII века.
2. Возникновение сюжетного балета в России деятельность Ф. Хильфердинга и Г. Анджиолини.
3. Первый русский либреттист.
4. Русский коммерческий и публичные театры.
5. Крепостной балет.
6. Деятельность Ф. Гильфердинга и Г. Анджиолини.

Термины: анатомия, гармония, пропорции, грация, реформа, классицизм, бурлеск, «междусенья», «сентиментализм», балеты-панегирики.

Литература: [3. - С. 429, 528; 6. - С. 133-157; 21. - С. 196-220; 33. - С. 13-23; 40. - С. 137-167; С. 201-218; 44. - С. 398-410].

Тема 5. Балет в России первой четверти XIX века

1. Подъём национальной культуры на рубеже двух столетий.
2. Шарл Луи Дидлов России. Балет Петербурга.
3. Московский балетный театр под управлением А. П. Глушковского.
4. Балет в период Отечественной войны 1812 г.
5. Послевоенный балет.

Термины: русский ампир, анакреонтический «романтизм», «аллегорический».

Литература: [3. - С. 104-105, 185-186; 4. - С. 42-59; 6. - С. 212-218, С. 283-307; 8.; 22. - С. 37-65; 33. - С. 78-89; 35. - С. 21-23; 40. - С. 228-251].

Тема 6. Балетное искусство России второй четверти XIX века

1. Балетные театры Петербурга и Москвы второй четверти XIX века.
2. Предпосылки для появления романтического балета в России.
3. Становление русского романтического балета.

Термины: сальфидо, арабеск, пуанты, классический, характерный, национальный, гротескный, выход, адажио, соло, финал, антреприза.

Литература: [4. - С. 83-134; 6. - С. 185-205, 220-228; 22. - С. 70-91; 33. - С. 91-98; 40. - С. 252-276].

Тема 7. Русский сценический танец второй половины XIX века

1. Русский балет в преддверии своего кризиса. Новаторство балетмейстера Сен-Леона.
2. Кризис русского балета.
3. Подъём русского балета. Рождение симфонического балета.
4. Танец как средство создания образа.
5. Деятели русского балета конца XIX века.
6. Московский балетный театр.

Термины: кризис, реализм, симфония, виртуозный.

Литература: [3. - С. 574-575; 4. - С. 102-111, С. 127-132; 22. - С. 102-109, 33. - С. 34-37, 40. - С. 277-281].

Тема 8. Русский балет начала XX века.

1. Состояние императорских театров.
2. Академисты и реформаторы балета.
3. Поиски новых форм хореографии.
4. Живопись и балет.
5. Музыка и балет.
6. С.П.Дягилев «Русские сезоны».

Термины: традиции, бенефис, корифей, канон, новаторство, сценарий, натурализм, реформы, эстрада, труппа.

Литература: [\[2.](#) - С. 38-63; [3.](#) - С. 438-444; [4.](#) - С. 222-254; [6.](#) - С. 258-262; [14.](#) - С. 110-140; [22.](#) - С. 189-216; 26.; [33.](#) - С. 126-142; [40.](#) - С. 316-342; [43.](#)].

Тема 9. Балетный театр во время и после Октябрьской революции.

1. Труппы Мариинского и Большого театров во время Октябрьской революции и в первые годы после нее.
2. Проблемы сохранения балетного искусства.
3. Труппа «Молодой балет» К. Голейзовского.
4. Творчество Ф. Лопухова.
5. Драмбалет в советское время.
6. Общие тенденции и индивидуальные черты исполнительской манеры.

Термины: прима-балерина, драмбалет, стилизация, режиссура, сюита, формализм, эксперимент, мизансцена.

Литература: [\[2.](#) - С. 11-25, С. 71-81, С. 112-114; [3.](#) - С. 103, 343, 410, 509, 590; [4.](#) - С. 156-159, С. 198-202; [6.](#) - С. 263-268, С. 312-317; [7.](#); [14.](#) - С. 182-184; [18.](#), [27.](#), [33.](#) - С. 146-152, С. 158-159; [37.](#)- С. 156-220, С. 267-330; [38.](#)].

Тема 10. Хореографическое искусство 1930-40-ых годов.

1. Драмбалет в советское время.
2. Творчество балетмейстеров В.Вайнонена, Р.Захарова, Л.Лавровского, В.Чабукиани.
3. Исполнительское искусство.
4. Зарождение профессионального народно-сценического танца, эстрадного танца.

Термины: драмбалет, народно-сценический танец, эстрадный танец

Литература: [\[2.-](#) С. 198-202, С. 203-205; [3.](#) - С. 18, 91-92, 124, 574, 599].

Тема 11. Хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны.

1. Работа Большого театра в военный период в Москве и Куйбышеве.
2. ГАТОБ им. С.К.Кирова в эвакуации.
3. Ленинградский балет в блокаду.
4. Танец на фронтовой эстраде.

Термины: эвакуация, блокада, танец на эстраде.

Литература: [\[2.-](#) С. 117 – 130; [46.-](#) С. 214 – 224].

Тема 12. Хореографическое искусство 1950-70-ых годов.

1. Традиции и новаторство на балетной сцене.

2. Творчество Н.Боярчикова, О.Виноградова, Г.Алексидзе, Н.Касаткиной и В.Василева.
 3. Развитие народного творчества.
 4. Деятельность профессиональных коллективов народного танца.
Термины: реформы, гастроли, Л.Якобсон, Ю.Григорович, И.Бельский.
- Литература:* [2.- С. 130 – 146].

Тема 13. Исполнительское искусство 1950-70-ых годов.

1. Сохранение классической традиции и новые возможности балетной техники.
 2. Балерины И.Зубковская, М.Плисецкая, Р.Стручкова, А.Осипенко, И.Колпакова, Г.Комлева, Е.Максимова, Н.Бессмертнова.
 3. Танцовщики Ю.Соловьев, Р.Нуриев, М.Лиепа, В.Васильев, М.Лавровский, М.Барышников, А.Годунов.
Термины: традиции, новаторство, симфонизм.
- Литература:* [2.- С. 130 – 177].

Тема 14. Тенденции развития хореографического искусства в 1970-2000 годы.

1. Основные тенденции развития балетного театра.
 2. Труппа под руководством Б.Эйфмана.
 3. Расцвет народно-сценической хореографии.
Термины: новая балетная техника, сохранение классических традиций.
- Литература:* [2.- С. 146 – 156].

Тема 15. Развитие новых направлений и жанров хореографического искусства.

1. Деятельность профессиональных коллективов народного танца.
 2. Развитие бального и современного танца.
Термины: лидеры, технические приемы, М.Лиепа, В.Васильев, М.Лавровский, М.Барышников.
- Литература:* [2.- С. 177 – 200].

Тема 16. Роль русского балета в становлении и развитии хореографического искусства в Советских Союзных республиках.

1. Театры Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, Киргизии.
Термины: балетный театр провинции, труппа Б.Эйфмана.
- Литература:* [2.- С. 220 – 239].

Тема 17. Хореографическое искусство Луганской Народной Республики XX-начала XXI века.

1. Балет на сцене Луганского государственного театра оперы и балета (1932-1940 гг.).
2. Балетная группа Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича.
3. Профессиональные хореографические коллективы Луганской академической филармонии.
4. Творчество самодеятельных хореографических коллективов Луганской Народной Республики.

Термины: самодеятельные хореографические коллективы, профессиональное искусство Луганщины.

Литература: [[45.](#) - С. 18 – 60, 93 – 109].

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- исполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, сообщения по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену, дифференцированному зачету.

7.1. Темы и задания для подготовки к самостоятельным занятиям

Тема 1. Введение.

1. Цели и задачи дисциплины.
2. Место хореографической культуры в художественной культуре России.
3. Понятия: культура, художественная культура, хореографическая культура.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - каковы цели и задачи дисциплины «История хореографической культуры»;
 - какое место занимает хореографическая культура в художественной культуре России;
 - раскройте понятия: культура, художественная культура, хореографическая культура.

Литература: [41. - С. 6-26].

Тема 2. Народный танец в России с IV по XI века.

1. Народный танец России с IV по XI века.
2. Особенности русского народного танца.
3. Народные картинки в истории танцевальной культуры России.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - где зарождались ранние формы танца восточнославянских племён;
 - назначение танцев древних славян (культовый и развлекающий характер);
 - охарактеризуйте виды русских танцев;
 - определите тематику древнейших русских народных плясок;
 - назовите эстетические установки русской народной пляски.

Литература: [3. - С. 439-443; 4. - С. 14-30; 6. - С. 206-212; 21. - С. 27-80; 33. - С. 65-78; 35. - С. 19-21, С. 23-28; 42.- С. 201-218; 46.].

Тема 3. Профессионализация русского народного танца.

1. Профессиональное творчество русских скоморохов. Их роль в развитии народной хореографии на Руси.
2. Начало балетного театра в России (XVII век).

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - охарактеризуйте деятельность скоморохов – первых мастеров профессионального искусства России;
 - охарактеризуйте репертуар Кремлевского театра Алексея Михайловича в Потешном дворце;
 - определите отличительные особенности первых русских балетов-выходов – «междусений»;
 - определите роль Петровских ассамблей в развитии бального танца;
 - выявите обязанности танцмейстера в придворном обществе.

Литература: [4. - С. 17-35; 33. - С. 61-65; 40. - С. 184-201].

Тема 4. Русский балет XVIII века

1. Бальный танец и придворный театр начала XVIII века.
2. Возникновение сюжетного балета в России деятельность Ф. Хильфердинга и Г. Анджиолини.
3. Первый русский либреттист.
4. Русский коммерческий и публичные театры.
5. Крепостной балет.
6. Деятельность Ф. Гильфердинга и Г. Анджиолини.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - определите, что составляло основу хореографического образования в первой половине XVIII века;
 - охарактеризуйте состояние придворного театра начала XVIII века;
 - какова роль Петровских ассамблей в становлении бального танца в России;
 - обозначьте, что входило в обязанности танцмейстера в придворном обществе;
 - охарактеризуйте деятельность Ф. Гильфердинга и Г. Анджиолини.

Литература: [3. - С. 429, 528; 6. - С. 133-157; 21. - С. 196-220; 33. - С. 13-23; 40. - С. 137-167; С. 201-218; 44. - С. 398-410].

Тема 5. Балет в России первой четверти XIX века

1. Подъём национальной культуры на рубеже двух столетий.
2. Шарл Луи Дидлов России. Балет Петербурга.
3. Московский балетный театр под управлением А. П. Глушковского.
4. Балет в период Отечественной войны 1812 г.
5. Послевоенный балет.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:

- охарактеризуйте состояние русского балета на рубеже двух столетий;
- охарактеризуйте деятельность Ш.Л.Дидло в России;
- назовите балеты Дидло и Глушковского, в которых мастера обращались к творчеству Пушкина и объясните значимость этих балетов для русского хореографического искусства;
- выпишите понятия «дивертисмент», «анакреотический балет».

Литература: [3. - С. 104-105, 185-186; 4. - С. 42-59; 6. - С. 212-218, С. 283-307; 8.; 22. - С. 37-65; 33. - С. 78-89; 35. - С. 21-23; 40. - С. 228-251].

Тема 6. Балетное искусство России второй четверти XIX века

1. Балетные театры Петербурга и Москвы второй четверти XIX века.
2. Предпосылки для появления романтического балета в России.
3. Становление русского романтического балета.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - охарактеризуйте деятельность балетных театров Петербурга и Москвы;
 - обозначьте предпосылки для появления романтического балета в России;
 - охарактеризуйте деятельность Филиппа и Марии Тальони в России;
 - сравните образ Сильфиды в исполнении М. Тальони и Е. Санковской;
 - раскройте особенности второй русской школы.

Литература:[4. - С. 83-134; 6. – С. 185-205, 220-228; 22. - С. 70-91; 33. - С. 91-98; 40. - С. 252-276].

Тема 7. Русский сценический танец второй половины XIX века

1. Русский балет в преддверии своего кризиса. Новаторство балетмейстера Сен-Леона.
2. Кризис русского балета.
3. Подъём русского балета. Рождение симфонического балета.
4. Танец как средство создания образа.
5. Деятели русского балета конца XIX века.
6. Московский балетный театр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - определите в чем заключалось новаторство балетмейстера А. Сен-Леона;
 - определите понятие «хореографический образ»;
 - охарактеризуйте творчество М. Петипа и Л. Иванова.

Литература: [3. - С. 574-575; 4. - С. 102-111, С. 127-132; 22. - С. 102-109, 33. - С. 34-37, 40. - С. 277-281].

Тема 8. Русский балет начала XX века.

1. Состояние императорских театров.
2. Академисты и реформаторы балета.
3. Поиски новых форм хореографии.
4. Живопись и балет.
5. Музыка и балет.

6. С.П. Дягилев «Русские сезоны».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - охарактеризуйте состояние императорских театров;
 - обозначьте, в чем заключались балетные реформы М. Фокина;
 - какую роль в хореографическом искусстве России и балетном мире сыграли антрепризы С. П. Дягилева «Русские сезоны» в Париже?.

Литература: [2. - С. 38-63; 3. - С. 438-444; 4. - С. 222-254; 6. - С. 258-262; 14. - С. 110-140; 22. - С. 189-216; 26.; 33. - С. 126-142; 40. - С. 316-342; 43.].

Тема 9. Балетный театр во время и после Октябрьской революции.

1. Группы Мариинского и Большого театров во время Октябрьской революции и в первые годы после нее.
2. Проблемы сохранения балетного искусства.
3. Труппа «Молодой балет» К. Голейзовского.
4. Творчество Ф. Лопухова.
5. Драмбалет в советское время.
6. Общие тенденции и индивидуальные черты исполнительской манеры.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - охарактеризуйте состояние труппы Мариинского и Большого театров во время Октябрьской революции;
 - охарактеризуйте творчество балетмейстеров К. Голейзовского, Ф. Лопухова.

Литература:[2. - С. 11-25, С. 71-81, С. 112-114; 3. - С. 103, 343, 410, 509, 590; 4. - С. 156-159, С. 198-202; 6. - С. 263-268, С. 312-317; 7.; 14. - С. 182-184; 18., 27., 33. - С. 146-152, С. 158-159; 37.- С. 156-220, С. 267-330; 38.].

Тема 10. Хореографическое искусство 1930-40-ых годов.

1. Драмбалет в советское время.
2. Творчество балетмейстеров В.Вайнонена, Р.Захарова, Л.Лавровского, В.Чабукиани.
3. Исполнительское искусство.
4. Зарождение профессионального народно-сценического танца, эстрадного танца.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - раскройте понятие «драмбалет»;
 - охарактеризуйте творчество В.Вайнонена, Р.Захарова, Л.Лавровского, В.Чабукиани;
 - определите понятия «народно-сценический танец, «эстрадный танец»;
 - назовите ведущих исполнителей 1930-40-ых гг..

Литература: [2.- С. 198-202, С. 203-205; 3. - С. 18, 91-92, 124, 574, 599].

Тема 11. Хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны.

1. Работа Большого театра в военный период в Москве и Куйбышеве.
2. ГАТОБ им. С.К.Кирова в эвакуации.
3. Ленинградский балет в блокаду.
4. Танец на фронтовой эстраде.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - охарактеризуйте репертуар балетных спектаклей в Ленинградском и Московском театрах в годы Великой Отечественной войны;
 - определите тематику танцевальных постановок на фронтовой эстраде.

Литература: [2.- С. 117 – 130; 46.- С. 214 – 224].

Тема 12. Хореографическое искусство 1950-70-ых годов.

1. Традиции и новаторство на балетной сцене.
2. Творчество Н.Боярчикова, О.Виноградова, Г.Алексидзе, Н.Касаткиной и В.Василева.
3. Развитие народного творчества.
4. Деятельность профессиональных коллективов народного танца.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - определите, в чем проявлялось новаторство на балетной сцене;
 - охарактеризуйте творчество балетмейстеров Н.Боярчикова, О.Виноградова, Г.Алексидзе, Н.Касаткиной и В.Василева;
 - назовите профессиональные коллективы народного танца, их репертуар.

Литература: [2.- С. 130 – 146].

Тема 13. Исполнительское искусство 1950-70-ых годов.

1. Сохранение классической традиции и новые возможности балетной техники.
2. Балерины И.Зубковская, М.Плисецкая, Р.Стручкова, А.Осипенко, И.Колпакова, Г.Комлева, Е.Максимова, Н.Бессмертнова.
3. Танцовщики Ю.Соловьев, Р.Нуриев, М.Лиєпа, В.Васильев, М.Лавровский, М.Барышников, А.Годунов.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - дайте характеристику исполнительского творчества
 - - балерин И.Зубковской, М.Плисецкой, Р.Стручковой, А.Осипенко, И.Колпаковой, Г.Комлевой, Е.Максимовой, Н.Бессмертновой;
 - - танцовщиков Ю.Соловьева, Р.Нуриева, М.Лиєпы, В.Васильева, М.Лавровского, М.Барышникова, А.Годунова.

Литература: [2.- С. 130 – 177].

Тема 14. Тенденции развития хореографического искусства в 1970-2000 годы.

1. Основные тенденции развития балетного театра.

2. Труппа под руководством Б.Эйфмана.
3. Расцвет народно-сценической хореографии.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - определите основные тенденции развития балетного театра;
 - охарактеризуйте деятельность ведущих профессиональных коллективов народного танца.

Литература: [2.- С. 146 – 156].

Тема 15. Развитие новых направлений и жанров хореографического искусства.

1. Деятельность профессиональных коллективов народного танца.
2. Развитие балетного и современного танца.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - раскройте понятия «балетный танец», «современный танец», «жанр».

Литература: [2.- С. 177 – 200].

Тема 16. Роль русского балета в становлении и развитии хореографического искусства в Советских Союзных республиках.

1. Театры Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, Киргизии.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - раскройте значение русского балета в становлении и развитии хореографического искусства Советских союзных республик.

Литература: [2.- С. 220 – 239].

Тема 17. Хореографическое искусство Луганской Народной Республики XX-начала XXI века.

1. Балет на сцене Луганского государственного театра оперы и балета (1932-1940 гг.).
2. Балетная группа Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича.
3. Профессиональные хореографические коллективы Луганской академической филармонии.
4. Творчество самодеятельных хореографических коллективов Луганской Народной Республики.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Задания:
 - охарактеризуйте деятельность и обозначьте роль балетной труппы Луганского государственного театра оперы и балета в развитии хореографического искусства на Луганщине.

Литература: [45.- С. 18 – 60, 93 – 109].

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 Тесты

1. На каких эстетических установках строилась и развивалась русская танцевальная культура? (выберите варианты ответов)

- а) содержательность
- б) реалистическая форма отражения содержания танца
- в) индивидуальность
- г) выразительность
- д) техничность
- е) условность

2.Соотнесите историческое и современное толкование жанров искусства скоморохов

а) бахари и сказители	1) представителей инструментального искусства
б) гудошники и музыканты	2) сочинители и рассказчики былин и сказок
в) медвежатников	3) авторов и исполнителей песен
г) певцов	4) дрессировщиков зверей
д) глумотворцев	5) носителей сатирического жанра
е) плясунов	6) плясунов

3. Имя первого профессионального представителя зарубежного зрелищного искусства

- а) Иоган Грегори
- б) Иван Лодыгин
- в) Артамон Матвеев
- г) Никола Лима

4. Соотнесите эстетические и технические правила в отношении сценического танца XVIII века

а) серьезный танец	1) отличался виртуозностью, допускал утрировку движений и импровизацию. Гротескный экзотический танец
б) комический танец	2) требовал академической строгости исполнения, красоты внешней формы, изящества. Приличествующий персонажам трагедий, мифологическим героям.
в) полухарактерный танец	3) объединяющий пасторальные, пейзажные и фантастические, олицетворявшие силы природы, мифологические (пляски, фурий, нимф, сатиров)

5. Соотнесите исполнительские характеристики балерин романтического стиля в трактовке романтических образов

а) Сильфида М.Тальони	1) отрешенность героини от всего житейского, земного, чуждого ей мира людей. Таинственность, неуловимость образа. Легкость, воздушность.
б) Сильфида Е.Санковская	2) стремление сказочно-пленительного существа к реальной действительности, к людям; обретение живых человеческих черт, олицетворявших свободу духа. Легкость, воздушность.

6. Соотнесите название термина и его перевода

а) классицизм	1) образцовый
б) барокко	2) причудливый, апеллирующий воображению
в) романтизм	3) причудливый, вычурный
г) сентиментальный	4) чувственный, душевный

7. Соотнесите имя композитора и название балета (вторая половина XIX века)

а) П. Чайковский	1) «Корсар»
б) А. Адан	2) «Лебединое озеро»
в) А. Глазунов	3) «Коппелия»
г) Л. Делиб	4) «Раймонда»

8. К типовым структурным формам хореографии, ставших канонами для русского балета второй половины XIX века относятся (выберите варианты ответов)

- а) действенный танец
- б) дивертисмент
- в) паде-де состоящее из адажио, вариации и коды
- г) характерный танец
- д) классический танец
- е) кордебалет

9. Кто и в каком литературном произведении прославил молодую актрису

«Блистательна, полувоздушна
смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена стоит Истомина,
она одной ногой касаясь пола
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок и вдруг летит»

10. Соотнесите характерные черты балетного искусства следующих идейно-художественных стилей

а) классицизм – идейно-художественное направление 17-начала 19 вв. Европейского искусства	1) утверждение эмоционально-насыщенного сценического действия, обогащение танцевальной техники, использованный опыт народного танца (народно-патриотические дивертисменты)
б) сентиментализм – направление Европейского искусства второй половины 18 в.	2) действие в балете разворачивалось параллельно в реальном и фантастическом мире (виллисы, сильфиды). Ведущая роль женского танца (прыжки, пуанты). Развитие композиционных форм: кордебалетный, дуэтный, сольный танец

- в) романтизм – идейно-художественное направление Европейского искусства конца 18-первой половины 19 вв.
- 3) углубление содержательности, цельности и законченности сюжета; осмысленной связи танца с пантомимой (Ж.Новерр) (жанр действенно-героического балета). Усложнение и систематизация классического танца (П.Бошан)

11. К характерным особенностям развития балетного театра начала XX века относятся (дополните ответ):

- а) обращение хореографов к не балетной музыке
- б) стремление к исторической и национальной определенности балетного действия
- в) союз с живописцами приблизивший оформление декораций и костюмов к исторической достоверности
- г)
- д)
- е)

12. Какой исполнительский стиль присущ

- а) французская школа
- 1) виртуозная техника, стиль строгий, стиль с некоторым уклоном в гротеск, манера движения стремительная, порывистая, напряженная, подчас угловатая
- б) итальянская школа
- 2) высокая исполнительская техника, стиль изящный, манера движения мягкая, легкая, грациозная, порой несколько изысканная
- в) русская школа
- 3) совершенная техника, стиль строго академический, манера движений простая, сдержанная и мягкая, свободная от внешних эффектов (по Н.Тарасову)

13. Соотнесите имя автора книги и ее название

- а) М.Фокин
- 1) «История русского балета»
- б) В.Красовская
- 2) «Против течения»
- в) Л.Энтелис
- 3) «История хореографического искусства»
- г) Л.Абызова
- 4) «100 балетных либретто»
- д) А.Мессерер
- 5) «Танец. Мысль. Время»

14. Укажите вид сценического искусства согласно его определения (по М.П.Мурашко)

а) танец, отражающий стиль и манеру исполнения движений каждого народа	1) характерный
б) танец, построенный на материале классического танца, окрашенный движениями ног, рук, головы, корпуса того или иного народа, одетый в стилизованный костюм, танец в «образе»	2) народный (фольклорный)
в) определенная система выразительных средств хореографического искусства, основанная на строго установленных позициях рук, корпуса, головы, ног, где движения ног строятся на основе выворотности	3) народно-сценический танец
г) танец, сочиненный хореографом на основе народного танца или фольклорных танцевальных традиций	4) классический танец
д) танец с четко выраженной драматургией, яркий, лаконичный, свободное отношение с музыкальным и танцевальным материалом, с костюмом, может быть построен на материале классического и народного танцев	5) эстрадный танец

15. Балеты классического наследия это (дополните ответ)

- а) «Жизель» А.Ш.Адана
- б) «Корсар» А.Ш.Адана
- в) «Раймонда» А.К.Глазунова
- г) «Коппелия» Л.Делиба
- д)
- е)
- ё)

16. Соотнесите особенности балетного театра 1930-40-х годов и 1960-70-х годов

а) развитие жанра хореодрамы (по законам драматической пьесы)	1) 1960-70-е гг.
б) Обновление форм спектакля	2) 1930-40-е гг.

техники танца и языка (соединение классического танца с народным, включая элементы спорта, труда, фольклора)

- в) сужение использования выразительного танцевального языка – приоритет пантомимным сценам
г) содержательной основой танца, стала симфоническая музыка

3) 1960-70-е гг.

4) 1930-40-е гг.

17. Соотнесите авторов книги и ее название

а) В.К.Красовская	1) Балет энциклопедия
б) А.Мессерер	2) История русского балета
в) Ю. Григорович	3) Танец. Мысль. Время
г) Н. Эльяш	4) Волшебный мир танца
д) В. Пасютинская	5) Русская Терпсихора

18. Обозначьте. В какие годы в Луганске действовал оперно-балетный театр. Его название _____

19. Продолжите предложение. Балет – это вид музыкально-театрального искусства, содержание которого выражается _____

20. Соотнесите понятия

а) кордебалет	1) вместе, в балете исполнение танца двумя или более исполнителями
б) ансамбль	2) глава, предводитель, танцовщик, выступающий в первой линии
в) корифей	3) «личный состав», коллектив танцовщиков, исполняющий массовые танцы и сцены
г) прима-балерина	4) ведущая артистка балетной труппы

21. Соотнесите понятия

а) анакреонтические балеты	1) неумеренно-хвалебные; торжественно-восхваляющие
б) аллегорические балеты	2) воспевающие причуды природы и приключения мифологических богов,

олицетворявших природу

в) панегирические балеты

3) иносказательно отражающие явления через конкретный образ

8.2. Вопросы к зачету

1. Определите понятия «культура», «художественная культура», «хореографическое искусство».
2. Народные истоки профессионального хореографического искусства.
3. Древнейшие формы народных танцев.
4. Эстетические установки русской национальной танцевальной культуры.
5. Профессиональное творчество русских скоморохов.
6. Возникновение театрального танца в России.
7. Особенности русского народного танца.
8. Народные картинки в истории танцевальной культуры России.
9. Деятельность Ивана Лодыгина.
10. Русские танцевальные школы и балет XVII века.
11. Раскройте понятия «Танец», «хореография».
12. Бальный танец в Эпоху Петра I.
13. Значение Петровских ассамблей в развитии бального танца в России.
14. Танцмейстер. Его обязанности.
15. Основоположники профессионального хореографического образования в России.
16. Бальный танец и придворный театр начала XVIII века.
17. Начало хореографического образования в России.
18. Влияние Европейской танцевальной культуры на развитие хореографического искусства России.
19. Возникновение сюжетного танца в России. Джон Уивер. Ф. Гильфердинг.
20. Синкретизм оперно-балетного спектакля XVII века.
21. Влияние Ж.Ж.Новерра на развитие балетного театра России.
22. Петербургский балет 2-ой половины XVIII века.
23. Московский балет 2-ой половины XVIII века.
24. Крепостной балет.
25. Сумароков – первый русский либреттист.
26. Самоопределение русского балета. Деятельность И. Вальберха.
27. Деятельность Ш. Дидло в России.
28. Балетная музыка XVII-XVIII вв.
29. Оформление балетного спектакля 2-ой половины XVIII века.
30. И.И. Вальберх – первый русский балетмейстер.
31. Первый русский балет.
32. Балет в период Отечественной войны 1812 г.

33. Балетное искусство России второй четверти XIX века. Становление русского романтического балета.
34. Деятельность Филиппа и Марии Тальони в России.
35. Балет «Жизель» - А. Адона вершина романтической хореографии.
36. Образ Сильфиды в исполнении М. Тальони и Е. Санковской.
37. Русский сценический танец второй половины XIX века. Деятельность А. Сен-Леона.
38. Рождение симфонического балета.
39. Деятельность Л. Иванова и М. Петипа в конце XIX века.
40. Раскройте понятия «танец», «дивертисмент».

8.3. Вопросы к экзамену

1. Общая характеристика балетного театра России в начале XX века.
2. Роль А. Горского в обновлении репертуара ГАБТа. Новаторство хореографии А. Горского в балете «Дон Кихот».
3. Постановки М. Фокина на петербургской сцене и в «Русских сезонах». Новые приемы выразительности в его балетах.
4. Общее и различное во взглядах М. Фокина и А. Горского на реформу балетного театра. Актуальность взглядов М. Фокина сегодня.
5. Проблема сохранения наследия М. Фокина и пути ее решения (на примерах по выбору студента).
6. Анна Павлова – «крылатый гений балетного искусства».
7. Т. Карсавина и В. Нижинский на императорской сцене и в «Русских сезонах». Т. Карсавина в художественной жизни Петербурга.
8. Балетмейстерское творчество В. Нижинского и его влияние на балетный театр XX века.
9. О. Спесивцева – балерина императорского театра и революционного Петрограда, звезда «Русского балета» С. Дягилева, этуаль Парижской оперы.
10. Вклад творчества А. Павловой, Т. Карсавиной, В. Нижинского и О. Спесивцевой в развитие мирового балетного театра.
11. Деятельность С. Дягилева. Организация «Русских сезонов» в Париже. Содружество композиторов, хореографов, художников и артистов в «Русских сезонах».
12. Историческое значение «Русских сезонов» для судьбы мирового балетного театра.
13. Балетный театр во время и после Октябрьской революции. Проблемы сохранения балетного искусства.
14. Эксперименты 1920-х годов. Группа «Молодой балет» и ее значение для развития и поисков новых путей в хореографии.
15. Особенности балетмейстерской манеры К. Голейзовского. Влияние Голейзовского на творчество советских хореографов.
16. Суть теории Ф. Лопухова о хореографическом симфонизме. Лопухов – основоположник жанра танцсимфонии («Величие мироздания»). Вопросы для самоконтроля
17. Сюжетные балеты Ф. Лопухова и его деятельность по реставрации балетов классического наследия.
18. Педагогическая деятельность Ф. Лопухова, его ученики и последователи. Влияние наследия Лопухова на развитие современной хореографии.
19. Педагогическая деятельность А. Вагановой. Ее ученицы. Суть и значение методики Вагановой.

20. Особенности жанра драмбалета и причины монополизации этого жанра в советское время.
21. Балеты В. Вайнонена «Пламя Парижа» и «Щелкунчик». Причины неувядающей популярности балета «Щелкунчик».
22. «Бахчисарайский фонтан» в постановке Р. Захарова и «Ромео и Джульетта» в постановке Л. Лавровского – шедевры жанра драмбалета.
23. Р. Захаров – идеолог жанра драмбалета.
24. В. Чабукиани – выдающийся мастер героического танца. Особенности хореографической драматургии в балетах Чабукиани.
25. Творчество М. Семеновой.
25. Г. Уланова – «обыкновенная богиня».
26. Выдающиеся ученицы А. Вагановой: Ф. Балабина, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, А. Шелест.
27. К. Сергеев – «принц советского балета».
28. Лидеры московского балета: О. Лепешинская, А. Ермолаев, А. Мессерер, М. Габович.
29. Работа ГАБТа в годы Великой Отечественной войны в Москве и в эвакуации. МХУ в годы войны.
30. ГАТОБ в эвакуации.
31. Ленинградский балет во время блокады.
32. ЛХУ в блокаду и в эвакуации.
33. Значение героической работы театров в годы войны по сохранению традиций и репертуара, пропаганде искусства в провинции.
34. Кризис балетного искусства в 1950-е годы, его причины, пути выхода.
35. Деятельность Л. Якобсона. Особенности его творческой манеры и выбора выразительных средств.
36. Реформа балетного театра 1960-х годов и ее лидеры Ю. Григорович и И. Вельский.
37. Общая характеристика творчества Ю. Григоровича. Балеты «Каменный цветок» и «Легенда о любви» как начало нового этапа в развитии хореографии.
38. Использование принципов хореографического симфонизма в сюжетных балетах Ю. Григоровича (на примере спектаклей по выбору студента).
39. И. Бельский — выдающийся танцовщик, балетмейстер, педагог, теоретик. Возрождение жанра танцсимфонии– «Ленинградская симфония» в постановке Вельского.
40. Балетмейстеры «новой волны» (О. Виноградов, Н. Боярчиков, Г. Алексидзе, Н. Касаткина и В. Василёв). Традиция и новаторство в их творчестве.
41. Характеристика творчества выдающихся танцовщиков 1950-1970-х годов (И. Зубковская, О. Моисеева, Н. Кургапкина, М. Плисецкая, Р. Стручкова, А. Осипенко, И. Колпакова, Г. Комлева, Е. Максимова, Н. Макарова, Н. Бессмертнова, Б. Брегвадзе, А. Макаров, Ю. Соловьев, Р. Нуреев, Н. Долгушин, М. Лица, В. Васильев, М. Лавровский, М. Барышников).
42. Основные тенденции развития балетного театра и поиски новой образности во второй половине 1970-х – в 2000-е годы.
43. Особенности творчества хореографов Б. Эйфмана, И. Чернышева, Д. Брянцева, В. Елизарьева, М. Мурдмаа.
44. Балетные театры провинции и союзных республик.
45. Общая характеристика исполнительского искусства 1980-2000-х годов. Творческие портреты выдающихся танцовщиков этого времени (Г. Мезенцева, Т. Терехова, Л. Семеняка, А. Асылмуратова, Н. Ананиашвили, Ж. Аюпова, Ю. Махалина, И. Ниорадзе, У. Лопаткина, Д. Вишнёва, С. Захарова, К. Заклинский, Ю. Петухов, Ф. Рузиматов, И. Зеленский, С. Филин, Н. Цискаридзе).

46. Основные направления балетмейстерского и исполнительского творчества в контексте развития сценического танца в XX веке.

47. Использование возможностей современной техники в оформлении и влияние этого фактора на эстетику спектаклей. Новые средства пластической выразительности.

48. Жизнь классики во времени. Проблема сохранения классического наследия.

49. Новые требования к образовательному процессу.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины «Классический танец и методика его преподавания» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических и индивидуальных занятиях, а также посредством самостоятельной работы.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В практике хореографического образования, воспитания применяются различные методы и приемы обучения. Методы можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, команда, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий, видео-фильмов);
- практические (упражнения, танцевальные комбинации, этюды).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс хореографического обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Тестирование		
отлично (5)		Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)		Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)		Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)		Студент ответил на 0-29% вопросов.
Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ развернутый, уверенный, содержит достаточно четкие формулировки. Студент при ответе обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов в решении заявленной в вопросе проблематики, подтверждает теоретические постулаты примерами из практики.
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, в определениях категорий. Студент при этом владеет необходимыми умениями и навыками. Ответы на поставленные вопросы излагаются уверенно, системно и последовательно. Демонстрируется аналитические умения, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент понимает взаимосвязь между теорией и практикой, знает основные закономерности в области хореографического образования, способен применять знание теории к решению задач профессионального характера, но допускает отдельные погрешности и неточности при ответе.
удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах. Допускаются нарушения в последовательности изложения, поверхностное знание вопроса, затруднения с выводами. Студент в основном знает программный материал в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета. Приводимые формулировки являются недостаточно четкими. Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания сущности основных категорий по основному и дополнительным вопросам.
неудовлетворительно (2)	не зачтено	Студент не знает значительной части программного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Студент не понимает взаимосвязи между теорией и практикой хореографического образования. Обнаруживаются значительные пробелы в знаниях основного программного материала, допускаются принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [140 балетных либретто / сост. К. И. Антонова. – Челябинск : Урал Л. Т. Д., 2001. – 712 с.](#)
2. [Абызова, Л.И. История хореографического искусства: Отечественный балет XX – начала XXI века : учеб. пособие – 2-е изд., испр. и доп. / Л. И. Абызова. – СПб. : Композитор, 2017. – 320 с.](#)
3. [Балет: Энциклопедия / Под ред. Ю. Н. Григоровича. – М.: Совет.энциклопедия, 1981. – 623 с.](#)
4. [Бахрушин, Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – М. : Советская Россия, 1965. – 277 с.](#)
5. [Бежар, М. Мгновение в жизни другого : мемуары / Морис Бежар. – М. :Союзтеатр, 1989. – 240 с.](#)
6. [Блок, Л. Д. Классический танец: История и современность / Вступ. ст. В. М. Гаевского. – М. : Искусство, 1987. – 556 с.](#)
7. [Ваганова, А. Я. Основы классического танца : учебник для вузов – 9-е изд., стер. / А. Я. Ваганова. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 192 с.](#)
8. [Вальберх, И. И. Из архива балетмейстера : Дневники. Переписка. Сценарии / И. И. Вальберх ; ред. и вступ. ст. Ю. И. Слонимского. – М. : Искусство, 1948. – 186 с.](#)
9. [Ванслов, В. В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии / В. В. Ванслов. – 2-е изд., доп. – М. : Искусство, 1971. – 302 с.](#)
10. [Васильева-Рождественская, М. В. Историко-бытовой танец / М. В. Васильева-Рождественская. – М.: Искусство, 1987. – 292 с.](#)
11. [Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов / Н. Н. Вашкевич. – СПб. : Лань, 2009. – 192 с.](#)
12. [Вернигора, О. Н. Методика преподавания современных направлений в хореографии: учебно-методическое пособие / О. Н. Вернигора. – Барнаул : АГИК, 2017. – 223 с.](#)
13. [Верховинець, В. М. Теорія українського народного танцю / В. М. Верховинець. – 4-е вид., випр. і доп. – К. : Мистецтво, 1968. – 152 с.](#)
14. [Гаевский, В. М. Дивертисмент / В. М. Гаевский. – М. : Искусство, 1981. – 383 с.](#)
15. [Гаевский, В. М. Дом Петипа/ В. М. Гаевский. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2000. – 432 с.](#)
16. [Гаевский, В. М. Хореографические портреты / В. М. Гаевский. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2008. – 487 с.](#)
17. [Голдрич, О. С. Хореографія: посібник з основ хореографічного мистецтва та композицій танцю / О. С. Голдрич. – Львів : СПОЛОМ, 2006. – 172 с.](#)
18. [Голейзовский, К. Я. Касьян Голейзовский. Жизнь и творчество/ К. Голейзовский. – М. : Всерос. театр. общество, 1984. – 576 с.](#)
19. [Дункан, А. Танец будущего: Моя жизнь / А. Дункан. – К. : Мистецтво, 1989. – 349 с.](#)
20. [Ивашнев, В. И. Ростислав Захаров. Жизнь в танце / В. И. Ивашнев, К. Ильина. – М. : Сов. Россия, 1982. – 240 с.](#)
21. [Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века – 2-е изд., испр. / В. М. Красовская. – СПб. : Лань, 2008. – 320 с.](#)
22. [Красовская, В. М. История русского балета. / В. М. Красовская. – СПб. : Лань, 2008. – 288 с.](#)
23. [Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. В 2-х частях. Ч.1. : Хореографы / В. М. Красовская. – Л. : Искусство, 1971. – 525 с.](#)
24. [Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. В 2-х частях. Ч.2. Танцовщики / В. М. Красовская. – Л. : Искусство, 1971. – 456 с.](#)
25. [Красовская В. М. Русский балетный театр. От возникновения до середины XIX века / В. М. Красовская. – Л. : Искусство, 1958. – 310 с.](#)

26. [Красовская, В. М. Русский балетный театр второй половины XIX века / В. М. Красовская – СПб.: Лань, 2008. – 688 с.](#)
27. [Лопухов, А. В. Основы характерного танца : учеб.пособ. – 3-е изд., стер. / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочкаров. – СПб. : Лань, 2007. – 344 с.](#)
28. [Мурашко, М. П. Классификация русского танца : монографическое исследование. – М. : МГУКИ, 2012. – 552 с.](#)
29. [Никитин В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце : учеб.пособ. / В. Ю. Никитин. – М. : ГИТИС, 2011. – 472 с.](#)
30. [Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. : учеб.пособие / В. Ю. Никитин. – М. : ИД «Один из лучших», 2004. – 414 с.](#)
31. [Новерр, Ж. Ж. Письма о танце и балетах / пер. с фр. ; под ред. А. А. Гвоздева. – 2-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2007 – 384 с.](#)
32. [Озджевиз Е. Л. Модерн и постмодерн в танцевальной культуре : учеб.-метод. пособ. / Е. Л. Озджевиз. – Саратов : СГУ имени Н. Г. Чернышевского, 2015. – 96 с.](#)
33. [Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. / В. М. Пасютинская. – М. : Просвещение, 1995. – 223 с.](#)
34. [Перлина, Л. В. Танец модерн и методика его преподавания: учеб.пособ. / Л. В. Перлина; ред. Г. В. Бурцева; Алт. гос. акад. культуры и искусств. – Барнаул : Изд-во АлтГАКИ, 2010. – 124 с.](#)
35. [Полисадова, О. Н. Балетмейстеры XX века : индивидуальный взгляд на развитие хореографического искусства : учеб.пособие / О. Н. Полисадова. – Владимир. ВлГУ, 2013. – 202 с.](#)
36. [Суриц, Е. Я. Хореографическое искусство двадцатых годов : тенденции развития / Е. Я. Суриц. – М. : Искусство, 1979. – 360 с.](#)
37. [Тарасов, Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – 3-е изд. / Н. И. Тарасов. – СПб. : Лань, 2005. – 496 с.](#)
38. [Театр : балет и опера : учеб.пособ. для вузов / сост. О. В. Шаталов. — Воронеж :Издат.-полиграф. центр Воронежского государственного университета, 2008. — 174 с.](#)
39. [Торгашов, В. Н. Теория и история хореографического искусства : учеб.пособ. / В. Н. Торгашов. – Орел : ОГИИК, 2004. – 368 с.](#)
40. [Филановская, Т.А. История хореографического образования в России : учебное пособие для СПО / Т. А. Филановская. – Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. – 320 с. : ил. : вклейка \(8 с.\).](#)
41. [Филимонова, Е.Ю. Теория и методика преподавания танца модерн : Курс лекций / Е. Ю. Филимонова.– Луганск :Книга, 2017. – 112 с.](#)
42. [Фокин, М. М. Против течения : Воспоминания балетмейстера: Сценарии и замыслы балетов, статьи, интервью и письма / М. М. Фокин ; сост. Ю. И. Слонимский, Г. Н. Добровольская. – 2-е изд., доп. и испр. – Ленинград : Искусство, 1981. – 510 с.](#)
43. [Худеков, С. Н. Искусство танца : История. Культура. Ритуал / С. Н. Худеков. – М. : Эскимо, 2010. – 544 с.](#)

Дополнительная литература:

44. [Лифарь, С. Мемуары Икара / С. Лифарь. – М. : Искусство, 1995. – 358 с.](#)
45. [Потемкина, О.Н. Хореографическое искусство Луганщины. XX столетие: монография / О.Н. Потемкина; под ред. В.Л. Филиппова. – Луганск: Изд-во ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского, 2020. – 208 с.](#)

46. Шереметьевская, Н.В. Танец на эстраде / Н.В.Шереметьевская. – М. :
Искусство, 1985. – 416 с., ил.