

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра хореографического искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НАСЛЕДИЕ И РЕПЕРТУАР

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 52.03.01 Хореографическое искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1125.

Программу разработали Негода Л.Л., кандидат философских наук, доцент кафедры хореографического искусства

Рассмотрено на заседании кафедры хореографического искусства (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Зав.кафедрой

О.Н.Потемкина

1. Пояснительная записка

Дисциплина спецкурс «Наследие и репертуар» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и адресована студентам 2 курса (3,4 семестра) направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство» ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского».

Дисциплина реализуется кафедрой хореографического искусства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с формированием системы положений, касающихся теории балетмейстерской деятельности в рамках данной дисциплины.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.).

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 38 часов, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 72 часа, контроль – 36 часов.

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель освоения дисциплины «Наследие и репертуар» является практическое ознакомление и овладение классическим репертуарным наследием балетного искусства, а также репертуаром современной хореографии. Основной задачей является изучение принципов построения основных произведений классического наследия и современной хореографии с последующим углубленным ознакомлением с особенностями и спецификой их исполнения. Дисциплина спецкурса «Наследие и репертуар» суммирует знания, получаемые студентами на занятиях по профильным дисциплинам, приводит их в целостную систему знаний, взглядов, профессиональных навыков, дающих возможность овладеть профессиональными компетенциями.

На методическом уровне дисциплина изучается с учетом системного и последовательного освоения теоретических знаний, подкрепленных выполнением самостоятельных заданий.

На теоретическом уровне дисциплина представляет собой систему положений, касающихся теории балетмейстерской деятельности в рамках данной дисциплины.

Основные задачи изучения дисциплины «Наследие и репертуар»:

- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах дисциплины, о роли междисциплинарных связей в развитии данной отрасли науки;
- раскрыть роль и место дисциплины «Наследие и репертуар» в системе профессиональной подготовки магистров в их будущей профессиональной деятельности;
- познакомить студентов с современным развитием хореографических произведений;
- формировать профессиональные умения и навыки, подготовить обучающихся к применению полученных знаний в творческо-практической и научной деятельности;
- развивать способности, анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы постановочной деятельности в произведениях хореографического искусства.

Теоретическая часть курса рассчитана на то, что студенты должны знать:

- историю, теорию и основы создания произведений хореографического искусства;
- методы и принципы построения хореографических постановок;
- стиль и особенности манеры исполнения хореографических произведений.

Задачи дисциплины:

- овладение теорией и основами создания произведений хореографического искусства;
- познакомить с методами и принципами построения хореографических произведений;
- раскрыть стилистику и особенности манеры исполнения хореографических произведений.

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Спецкурс (Наследие и репертуар)» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое исполнительство». Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «История русской хореографической культуры», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Образцы режиссерско-балетмейстерской деятельности».

Изучение дисциплины «Наследие и репертуар» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Мастерство хореографа».

В программе учтены междисциплинарные связи.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-2	Способен осознавать и владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии хореографического образования и педагогики хореографии и художественного творчества; анализировать факторы возникновения и закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства и творчества.	Знать: ключевые понятия дисциплины; образцы мастеров хореографического наследия; Уметь: оперировать понятийно-категориальным аппаратом; использовать в профессиональной деятельности достижения современной науки, педагогики и искусства; Владеть: навыками и способами разнообразных форм режиссерско-балетмейстерской деятельности в работе с хореографическими

		коллективами (по видам искусства танца).
--	--	--

В результате изучения учебной дисциплины магистр должен знать:

- историю, теорию и основы создания произведений хореографического искусства;
- методы и принципы построения хореографических постановок;
- стиль и особенности манеры исполнения хореографических произведений;
- тенденции развития современного хореографического искусства;
- инновационные процессы в области хореографического языка, творчество выдающихся современных педагогов-хореографов.

В результате изучения учебной дисциплины магистр должен владеть умениями и навыками:

- анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии;
- использовать в профессиональной деятельности достижения современной науки и искусства;
- собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпритировать информацию из различных источников;
- ориентироваться в специальной и дополнительной литературе по профилю деятельности.

владеть:

- способностью эффективно работать с хореографическим произведением различной формы и стиля, владеть понятийным аппаратом хореографии, технологией лучших образцов хореографического наследия;
- принципами интерпретации хореографического текста;
- практической базой знаний и умений в области хореографического наследия.

5. Структура учебной дисциплины

№ п/п	Названия разделов и тем	всего	Виды занятий и распределение часов				Формы контроля
			Лекц.	Практ.	СР	Контроль	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1 (3 семестр)							
1	Введение в предмет. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Лебединое озеро»	36	10	10	4	12	
2	Выдающиеся балетмейстеры России XXI века и их произведения	36	10	10	4	12	

3	Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Щелкунчик» ⁴ .	36	12	8	4	12	
		108	32	28	12	36	3 семестр зачет с оценкой
4	Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Жизель».	36	3	3	30		
5.	Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Ромео и Джульетта».	36	3	3	30		
		72	6	6	60		4 семестр зачет с оценкой

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в предмет. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Лебединое озеро». Постановка: М. Петипа и Л. Иванова, Дж. Кранко, Дж. Ноймаера, М. Эка, М. Борна.

Тема 2. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Спящая красавица». Постановка: М. Петипа, М. Эка, М. Борна, Дж. Ноймаера, А. Ратманского.

Тема 3. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Щелкунчик». Постановка: М. Петипа, Р. Пети, Дж. Ноймайера, Р. Поклитару, А. Мирошниченко.

Тема 4. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Жизель». Постановка: Ж. Коралли и Ж. Перро, М. Эка, Фр. Франклина, А. Хана.

Тема 5. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Ромео и Джульетта». Постановка: Л. Лавровского, М. Бежара, Дж. Ноймайера, А. Прельжокаж, Ж.-К. Майо.

6.1 ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема 1. Введение в предмет. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Лебединое озеро». Изучить и посмотреть видео материал остановок балета: М. Петипа и Л. Иванова, Дж. Кранко, Дж. Ноймаера, М. Эка, М. Борна.

Литература: [1. С. 339-352, 4. С. 73-79; 5. С. 154-159; 6. С. 112-129; 7. С. 94-96].

Тема 2. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Спящая красавица». Изучить и посмотреть видео материал остановок балета: М. Петипа, М.Эка, М. Борна, Дж. Ноймаера, А. Ратманского.

Литература: [[1.](#) С. 353-362; [4.](#) С. 73-79; [5.](#) С. 145-150, 154-159; [6.](#) С. 89-94; [7.](#) С. 234-235.].

Тема 3. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Щелкунчик». Изучить и посмотреть видео материал остановок балета: М. Петипа, Р. Пети, Дж. Ноймайера, А. Мирошниченко.

Литература: [[1.](#) С. 363-365; [5.](#) С. 99-111; [6.](#) С. 62-70; [7.](#) С. 235-236.].

Тема 4. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Жизель». Изучить и посмотреть видео материал остановок балета: Ж. Коралли и Ж. Перро, М. Эка, Фр. Франклина, А. Хана.

Литература: [[1.](#) С. 146-160; [4.](#) С. 73-79; [5.](#) С. 154-159; [6.](#) С. 279-281.].

Тема 5. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Ромео и Джульетта». Изучить и посмотреть видео материал остановок балета: Л. Лавровского, М. Бежара, Дж. Ноймайера, А. Прельжокаж, Ж.-К. Майо.

Литература: [[1.](#) С. 508-512; [2.](#) С.88; [3.](#) С. 315-337; [4.](#) С. 58-64; [5.](#) С.125-127, 136, 145-150].

6.2. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Введение в предмет. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Лебединое озеро». Охарактеризовать постановки: М. Петипа и Л. Иванова, Дж. Кранко, Дж. Ноймаера, М. Эка, М. Борна.

Литература: [[1.](#) С. 339-352, [4.](#) С. 73-79; [5.](#) С. 154-159; [6.](#) С. 112-129; [7.](#) С. 94-96].

Тема 2. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Спящая красавица». Охарактеризовать постановки: М. Петипа, М.Эка, М. Борна, Дж. Ноймаера, А. Ратманского.

Литература: [[1.](#) С. 353-362; [4.](#) С. 73-79; [5.](#) С. 145-150, 154-159; [6.](#) С. 89-94; [7.](#) С. 234-235.].

Тема 3. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Щелкунчик». Охарактеризовать постановки: М. Петипа, Р. Пети, Дж. Ноймайера, А. Мирошниченко.

Литература: [[1.](#) С. 363-365; [5.](#) С. 99-111; [6.](#) С. 62-70; [7.](#) С. 235-236.].

Тема 4. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Жизель». Охарактеризовать постановки: Ж. Коралли и Ж. Перро, М. Эка, Фр. Франклина, А. Хана.

Литература: [[1.](#) С. 146-160; [4.](#) С. 73-79; [5.](#) С. 154-159; [6.](#) С. 279-281.].

Тема 5. Проблема соотношения традиций и новаторства в балете «Ромео и Джульетта». Охарактеризовать постановки: Л. Лавровского, М. Бежара, Дж. Ноймайера, А. Прельжокаж, Ж.-К. Майо.

Литература: [[1.](#) С. 508-512; [2.](#) С.88; [3.](#) С. 315-337; [4.](#) С. 58-64; [5.](#) С.125-127, 136, 145-150].

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

СР включает следующие виды работ:

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

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Раздел. Балетное искусство в современности

Тема 1. Введение в предмет. Характеристика балета классического наследия «Лебединое озеро» в постановках:

1. М. Петипа, Л. Иванова;
2. Дж. Кранко;
3. Дж. Ноймаера;
4. М. Эка;
5. М. Борна.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Систематизировать и закрепить знания по теме.
3. Дать характеристику современным интерпретациям балета (письменно).

Литература: [1. С. 339-352, 4. С. 73-79; 5. С. 154-159; 6. С. 112-129; 7. С. 94-96].

Тема 2. Характеристика балета классического наследия «Спящая красавица» в постановках:

1. М. Петипа;
2. М. Эка;
3. М. Борна;
4. Дж. Ноймаера;
5. А. Ратманского.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Систематизировать и закрепить знания по теме.
3. Дать характеристику современным интерпретациям балета (письменно).

Литература: [1. С. 353-362; 4. С. 73-79; 5. С. 145-150, 154-159; 6. С. 89-94; 7. С. 234-235.].

Тема 3. Характеристика балета классического наследия «Щелкунчик» в постановках:

1. М. Петипа;
2. Р. Пети;
3. Дж. Ноймайера;

4. Р. Поклитару;
5. А. Мирошниченко.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
 2. Систематизировать и закрепить знания по теме.
 3. Дать характеристику современным интерпретациям балета (письменно).
- Литература:* [1. С. 363-365; 5. С. 99-111; 6. С. 62-70; 7. С. 235-236.].

Тема 4. Характеристика балета классического наследия «Жизель» в постановках:

1. Ж. Коралли, Ж. Перро;
2. М. Эка;
3. Дж. Ноймайера;
4. Фр. Франклина;
5. А. Хана.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
 2. Систематизировать и закрепить знания по теме.
 3. Дать характеристику современным интерпретациям балета (письменно).
- Литература:* [1. С. 146-160; 4. С. 73-79; 5. С. 154-159; 6. С. 279-281.].

Тема 5. Характеристика балета классического наследия «Ромео и Джульетта» в постановках:

1. Л. Лавровского;
2. М. Бежара;
3. Дж. Ноймайера;
4. А. Прельжокаж;
5. Ж.-К. Майо.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Систематизировать и закрепить знания по теме.
3. Дать характеристику современным интерпретациям балета (письменно).

Литература: [1. С. 508-512; 2. С.88; 3. С. 315-337; 4. С. 58-64; 5. С.125-127, 136, 145-150].

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 Вопросы к зачету (3 семестр)

1. Балетный спектакль «Лебединое озеро» в постановке М. Петипа, Л. Иванова.
2. Балетный спектакль «Лебединое озеро» в постановке Дж. Кранко.
3. Балетный спектакль «Лебединое озеро» в постановке Дж. Ноймаера.
4. Балетный спектакль «Лебединое озеро» в постановке М. Эка.
5. Балетный спектакль «Лебединое озеро» в постановке М. Борна.
6. Балетный спектакль «Спящая красавица» в постановке М. Петипа.
7. Балетный спектакль «Спящая красавица» в постановке М.Эка.
8. Балетный спектакль «Спящая красавица» в постановке М. Борна.
9. Балетный спектакль «Спящая красавица» в постановке Дж. Ноймаера.
10. Балетный спектакль «Спящая красавица» в постановке А. Ратманского.

11. Балетный спектакль «Щелкунчик» в постановке М. Петипа.
12. Балетный спектакль «Щелкунчик» в постановке Р. Пети.
13. Балетный спектакль «Щелкунчик» в постановке Дж. Ноймайера.
14. Балетный спектакль «Щелкунчик» в постановке Р. Поклитару.
15. Балетный спектакль «Щелкунчик» в постановке А. Мирошниченко.

8.2 Вопросы к зачету (4 семестр)

1. Балетный спектакль «Жизель» в постановке Ж. Коралли, Ж. Перро.
2. Балетный спектакль «Жизель» в постановке М. Эка.
3. Балетный спектакль «Жизель» в постановке Дж. Ноймайера.
4. Балетный спектакль «Жизель» в постановке Фр. Франклина.
5. Балетный спектакль «Жизель» в постановке А. Хана.
6. Балетный спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке Л. Лавровского.
7. Балетный спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке М. Бежара.
8. Балетный спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке Дж. Ноймайера.
9. Балетный спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке А. Прельжокаж.
10. Балетный спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке Ж.-К. Майо.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30 % ошибок в излагаемых ответах.
Неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. 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. [Гаевский В. М. Дивертисмент / В. М. Гаевский. – М. : Искусство, 1981. –383 с.](#)
4. [Озджевиз, Е. Л. Модерн и постмодерн в танцевальной культуре : учеб.-метод. пособ. / Е. Л. Озджевиз. – Саратов : СГУ имени Н. Г. Чернышевского, 2015. – 96 с.](#)
5. [Полисадова, О. Н. Балетмейстеры XX века : индивидуальный взгляд на развитие хореографического искусства : учеб. пособие / О. Н. Полисадова. – Владимир. ВлГУ, 2013. – 202 с.](#)
6. [Суриц, Е. Я. Хореографическое искусство двадцатых годов : тенденции развития / Е. Я. Суриц. –М. : Искусство, 1979. – 360 с.](#)
7. [Филимонова, Е. Ю. Теория и методика преподавания танца модерн : Курс лекций / Е. Ю. Филимонова. – Луганск : Книта, 2017. – 112 с.](#)

Дополнительная литература:

8. Суриц, Е. Я. Балет и танец в Америке : Очерки истории / Е. Я. Суриц. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 392 с.