

**Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»**

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № 103/д от «01» сентября 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИСТОРИЯ
ТЕАТРА)

для специальности СПО

**51.02.01 Народное художественное творчество (по виду
театральное творчество)**

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования (далее СПО) **51.02.01 Народное художественное творчество (по виду театральное творчество)**

Организация-разработчик: ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»

Разработчик:

Суркова Полина Вячеславовна, старший методист ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств», г. Калуга

Рассмотрена на заседании ПЦК ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»

Протокол № 1 от 30.08.2023 г.

Одобрена Педагогическим советом ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»

протокол № 1 от 31.08.2023 г.

\

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История театра»

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

Коды ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников.

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в преподавательской деятельности

уметь:

- анализировать художественно-образное содержание произведения искусства;
- использовать произведения искусства в профессиональной деятельности;

знать:

- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства;

- направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств;
- выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства,
- знаменитые творческие коллективы,
- тенденции развития современного искусства.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	112
в том числе:	
теоретические занятия	94
практические занятия	18
контрольные работы	-
курсовая работа (проект) (<i>не предусмотрено</i>)	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	4
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (<i>не предусмотрено</i>)	
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (6 семестр)</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История театра»

4 семестр 46 (40/6)

5 семестр 32 (26/6)

6 семестр 34 (28/6)

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
4 семестр	1. Развитие зарубежного искусства хореографического искусства от истоков до эпохи романтизма.		
Тема 1.1. Хореографическая культура первобытного, античного, средневекового обществ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предмет, категории и понятия истории хореографического искусства. Значение хореографического искусства в общественной и культурной жизни народа. 2. Историческая типология танцевальных культур. Хореография как феномен культуры. 3. Общая характеристика первобытнообщинного строя; его место в истории развития человечества. Роль танцевальной культуры в жизни первобытного человека. Связь содержания и характера плясок с повседневной трудовой деятельностью людей. Значение языческой религии в формировании первобытных плясок. 4. Танцевальная культура Древней Греции и Рима. Место танца в быту и общественной жизни. Танец как средство формирования гармоничной личности. Тесная взаимосвязь танца и мифологии. Классификация древнегреческих танцев: храмовый, общественный, бытовой, военный, сценический, акробатический и др. Подвижность названных градаций. Танец и античная эстетика. 5. Средневековая идеология. Влияние церкви на быт, культуру. Формы бытования и распространения танца. Народный танец в средневековой Европе. Бранли и их разновидности, распространение и значение. Традиционные народные праздники с танцами. 6. Роль бродячих артистов – жонглеров, шпильманов, скоморохов в сохранении традиций народной танцевальной культуры, развитии технического мастерства. Обобщение в творчестве странствующего актера танцевального фольклора, профессиональной хореографии разных стран и народов. 	4	2

	7. Появление придворных (аристократических) танцев – бассдансы. Народные истоки придворно-этикетной танцевальной лексики. Ранние формы сценического танца в средневековой Европе. Рыцарские турниры.		
Тема 1.2. Хореографическая культура Возрождения и XVII века	1. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Италия как родина Ренессанса, наиболее полно воплотившая в искусстве его философские искания. Развитие новых форм музыки, танца, сценического костюма в данный исторический период. 2. Разделение придворного и народного танцев. Маскарады, придворные торжества. Возникновение термина «балет» в Италии в конце XVI века как термина, обозначающего танцевальный эпизод, передающий определенное настроение.	4	2
Тема 1.3. Хореографическая культура эпохи Просвещения	1. Характеристика эпохи Просвещения. Развитие хореографической культуры в европейских странах в эпоху Просвещения. Особенности английского просветительского движения. Деятельность Дж. Уивера. Теоретическое наследие балетмейстера, предложенная им система записи танца, систематизация Уивером видов последнего. 2. Деятельность Франца Хильфердинга, Ж.-Ж. Новерра. «Письма о танце». Гаспаро Анджилиони	4	2
Тема 1.4. Русское хореографическое искусство от истоков до начала XIX века	1. Народные истоки русского балета. 2. Хореографическая культура в конце XVII – первой половине XVIII вв. Организация театра в Москве (1672 г.). Постановщик танцевальных представлений Н. Лима. «Балет об Орфее и Эвридице» (1673 г.) 3. Место танца в общественной жизни в эпоху Петра I. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия 4. Становление в России школы классического танца. 5. Крепостной балет 6. Основные черты русской балетной школы к началу XIX века.	4	2
Тема 1.5. Зарубежное и отечественное хореографическое искусство от конца XIX века до эпохи романтизма	1. Характеристика эпохи Романтизма. 2. Деятельность Ф. Тальони и М. Тальони, переворот в технике и образности женского классического танца. 3. Творчество Жюля Жозефа Перро	4	2
	Практическое занятие Семинар по персонажам мастеров отечественной и зарубежной хореографии	2	
Тема 1.6. Европейская хореографическая культура второй пол. XIX века	1. Кризис западноевропейского балетного театра второй половины XIX столетия. 2. Развитие капитализма и урбанизация городской жизни. Зарождение и	4	2

	<p>стремительное развитие индустрии развлечений.</p> <p>3. Бытовая танцевальная культура: публичные балы и новые бальные танцы – канкан, галоп, кекуок и другие, их лексика и влияние на музыкально-сценические жанры.</p>		
Тема 1.7. Русское хореографическое искусство второй пол. XIX века	<p>1. Общая характеристика эпохи. Кризис европейского балетного театра. Балеты-феерии, балеты-обозрения.</p> <p>2. Характеристика русского балетного театра последней трети XIX века: общая тенденция русского искусства к воплощению значительных проблем в крупной форме, неприятие частью интеллигенции зрелищно-развлекательного направления в балетном театре; стабильная система подготовки кадров и привилегированное положение двух ведущих балетных трупп - петербургской и московской; традиционная и органическая связь оперы с балетом (балетные сцены в операх русских композиторов, их важная драматургическая роль); влияние русской драмы, оперы, симфонической музыки на балет.</p> <p>3. Поиски выдающимися исполнителями 60 - 70-х гг. П. Лебедевой (1839 - 1907 гг.), М. Муравьевой (1839 - 1879 гг.), В. Гельцер (1840 - 1908 гг.) драматической выразительности танца, правды художественных образов в рамках традиционного репертуара;</p> <p>4. Приобщение к балетному жанру выдающихся композиторов-симфонистов П. И. Чайковского, А. К. Глазунова.</p>	4	2
Тема 1.8. Развитие хореографической культуры США от истоков на конец XIX века	<p>1. Фольклорные корни танцевальной культуры.</p> <p>2. Влияние европейской хореографии.</p> <p>3. Своеобразие ритмической основы танца. Регтайм.</p> <p>4. Социальный характер американского танца.</p>	4	2
Тема 1.9. Европейская и американская танцевальная культура рубежа XIX-XX веков	<p>1. Германия – центр становления экспрессивного танца. Р. Лабан и его теория танца.</p> <p>2. Ведущие хореографы в Европе первой половины XX столетия: К. Йосс, М. Вигман, и другие, их роль в развитии техники танца и методики преподавания.</p> <p>3. Балетные спектакли, тематика, выразительные средства, постановочные приемы.</p> <p>4. Зарождение в конце XIX – начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танец модерн.</p> <p>5. Истоки направления в искусстве А. Дункан, в идеях теоретика и педагога Ф. Дельсарта и системе Э. Жака-Далькроза.</p>	4	2

	<p>6. Танец модерн как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия.</p> <p>7. Основополагающие принципы нового танца: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами.</p> <p>8. А. Дункан – «пионер» нового направления, творческие принципы. Стилистические особенности лексики американского танца модерн. Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, фольклорного и классического танца.</p> <p>9. Творческая деятельность хореографов и танцовщиков С. Ширер, Х. Лимона, П. Праймес, К. Данхем, Т. Битти, А. Эйли, Д.Роббинса, А.Де Миль по сохранению ритмопластических фольклорных корней негритянской танцевальной культуры в Американском балете.</p> <p>10. Особенности развития танца модерн в Европе. Влияние танца модерн на дальнейшее развитие американской и западноевропейской хореографии.</p> <p>11. Джаз танец как одно из популярных направлений в системе современной хореографии. Истоки и природа джаз-танца. Влияние различных танцевальных культур на формирование стилистики джазового танца.</p> <p>12. Особый интерес к «черному» танцу в начале XX века и его влияние на социальный (бытовой) танец. Появление первых спектаклей на Бродвее и в Гарлеме (шоу «Шафл Элонг», 1921 г.). Выдающиеся исполнители первой половины XX века – Эл Танер, Эвон Лонг, Элвис Витман.</p> <p>13. Современные тенденции развития джаз-танца.</p>		
Тема 1.10. Русская хореографическая культура XIX-XX веков	<p>1. Взаимовлияние русской и итальянской школы классического танца.</p> <p>2. Гастролеры-иностранны на русской сцене.</p> <p>3. Педагогическая система Х. Иогансона, соединение в ней технических достижений балетного искусства с национальными традициями и особенностями русской хореографии.</p> <p>4. Русская школа хореографии к концу XIX века: М. Петипа, Л. Иванов, А. Иогансон, Н. Легат, Л. Рослаева.</p> <p>5. Россия конца XIX века – единственная страна балетного театра и центр развития классического танца. Ф. Кшесинский (1823 - 1905 г.г.) – выдающийся характерный танцовщик.</p> <p>6. Кризис московской балетной труппы, стремление передовых мастеров Большого театра сохранить балетную труппу и ее демократические традиции. Ведущие актеры московской сцены – В. Гельцер, А. Джури, Л.</p>	4	2

	<p>Рославлева, Н. Манохин, Н. Домашев.</p> <p>7. Значение оперно-балетных партитур русских композиторов: П. Чайковского, А. Глазунова, М. Глинки, А. Даргомыжского («Торжество Вакха»), Н. Римского-Корсакова («Млада»), А. Рубинштейна («Демон») для укрепления реалистических национальных традиций русского балетного искусства.</p> <p>8. Реформа балета как явление русской культуры. Воздействие на хореографическое искусство процессов, происходящих в сфере театра, литературы и поэзии, изобразительного искусства, музыки.</p>		
	<p>Практическая работа</p> <p>Семинар по персоналиям мастеров зарубежной и отечественной хореографии</p>	2	
Контрольный урок		2	
	Всего за семестр:	46	
5 семестр	2. Хореографическое искусство России от истоков до конца XVIII века		
Тема 2.1. Особенности развития русской национальной хореографии	<p>1. Синкретический характер древнерусской хореографии.</p> <p>2. Связь с песней.</p> <p>3. Обрядовый характер танца.</p> <p>4. Влияние других национальных танцевальных культур</p>	2	2
Тема 2.2. Народные истоки русского хореографического искусства	<p>1. Народные истоки русского балета: игрища, хороводы.</p> <p>2. Особые черты танцевального стиля – широта, кантиленность, виртуозные элементы.</p> <p>3. Искусство скоморохов VIII – IX вв. Специализация по жанрам. Коллективы скоморохов и их сценические представления.</p> <p>4. Искусство скоморохов XV – XVII вв. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.</p>	2	2
	<p><i>Самостоятельная работа обучающихся:</i> изучение лекционного учебного материала; работа с учебно-методической литературой по изучаемым темам; подготовка доклада, реферата.</p>	1	
Тема 2.3. Балетный театр России XVII – первой половины XVIII века	<p>1. Экономический, политический и культурный подъем России в конце XVII - первой половине XVIII вв.</p> <p>2. Проникновение западноевропейской театральной культуры в Россию XVII века. Театральные представления при дворе царя Алексея Михайловича, роль хореографии в этих спектаклях. Организация театра в Москве (1672 г.).</p> <p>3. Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702 г.). Место танца в</p>	2	2

	<p>общественной жизни. Придворно-церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания дворянской молодежи. Стиль обучения и уровень подготовки. Западноевропейские танцы – менуэт, полонез, англэз и другие в придворном быту Петровской эпохи.</p> <p>4. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.</p>		
Тема 2.4. Балетный театр России второй половины XVIII века	<p>1. Органическая связь русской бытовой и профессиональной хореографической культуры европейской ориентации в период ее становления и дальнейшего развития.</p> <p>2. Организация первой профессиональной балетной школы (1738 г.). Начало хореографического специального обучения в России.</p> <p>3. Деятельность в России Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога.</p> <p>4. Зарубежные мастера классического танца, их роль в становлении русского балетного театра, хореографического образования, формировании бытовой танцевальной культуры. Ж. Б. Ланде, А. Ринальди (Фоссано) и Петербургская школа танца (1738 г.). Супруги Беккари, Л. Парадиз и московская школа танца (1773 г.).</p> <p>5. Первые выпускники русской балетной школы: А. Топорков (ок. 1727 - 1761 гг.), А. Баскакова (ок. 1727 - 1756 гг.), Т. Бубликов (ок. 1748 - 1815 г.г.), Мария и Александр Грековы, Г. Райков, И. Еропкин, В. Балашов, А. Собакина.</p>	2	2
Тема 2.5. Балетный театр России на рубеже XVIII – XIX веков	<p>1. Зарубежные мастера хореографического искусства и их роль в становлении сюжетно-действенного балета на русской сцене. Деятельность в России единомышленников и последователей Ж. Новерра: Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини, Д. Канциани, Ле Пика.</p> <p>2. Творческое сотрудничество зарубежных и русских мастеров сцены: Ф. Хильфердинг, Г. Анджолини и А. Сумарокова. Постановка балетов «Новые лавры», «Прибежище добродетели», «Семира» их национальная проблематика. Борьба с пустой развлекательностью в балете, создание серьезного и содержательного балетного репертуара. Самоопределение балета на русской сцене.</p> <p>3. Связь русского балета с драмой и оперой. Репертуар балетного театра второй половины XVIII столетия. Ведущее значение аллегорического жанра.</p> <p>4. Стиль русского классицизма: использование античных сюжетов, особенностей пластики, костюма, декорации античного изобразительного</p>	2	2

	<p>искусства и воплощение национальной проблематики. Формирование черт национального своеобразия в балете «Забавы о святках» Г. Анджолини (1767 г.).</p> <p>5. Открытие общедоступных театров. Коммерческий театр в Петербурге на Царицыном лугу (1777 г.), Московский Петровский театр, театр М. Меддокса в Москве (1780 г.).</p> <p>6. Указ 1763 г. «О вольности дворянской» и появление крепостных театров. Крепостной театр Шереметьевых. Традиции народного творчества в исполнительском искусстве первых выдающихся русских танцовщиков. Т. Бубликов, Г. Райков, В. Балашов, Т. Шлыкова-Гранатова. Русская театральная интеллигенция из крепостных. Роль крепостного балета в развитии самобытных черт отечественной хореографии.</p> <p>7. И. И. Вальберх (1766 - 1819 гг.) – первый русский балетмейстер, танцовщик, педагог, последователь реформ Ж. Ж. Новерра в хореографии. Первые постановки в жанре мифологического балета – «Орфей» (1795 г.). Сентиментализм в балете. Влияние мелодрамы. «Нравственные» балеты И. Вальберха: человеческие страсти, современные идеи, драматизация содержания, связь с большой литературой. Балеты: «Новый Вертер» (1799 г.), «Новая героиня, или Женщина-казак» (1810 г.), «Любовь к Отечеству» (1812 г.), «Ромео и Юлия», «Орфей и Эвридика» (1808 г.), «Поль и Виргиния» (1810 г.), «Клара, или Обращение добродетели» (1806 г.), «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства» (1807 г.) и другие. Лучшие ученики И. И. Вальберха и их деятельность на сценах Петербурга и Москвы: Е. Колосова, А. Тукмакова, И. Аблец, У. Плетень. Значение творческой деятельности И. И. Вальберха для развития русского хореографического искусства.</p>		
3. Хореографическое искусство России первой половины XIX века			
Тема 3.1. Деятельность Шарля Дидло в России	1. Шарль Луи Дидло (1767 – 1837 гг.) – выдающийся мастер классического танца, французский артист, балетмейстер, педагог. 2. Ранний период творчества Дидло в России (1801 – 1811 гг.). Совершенствование танцевальной техники, новаторство и разнообразие сценических постановочных приемов. 3. Второй период творчества Ш. Л. Дидло в России (1816 – 1830 гг.). Разработка новой тематики и жанров балетных спектаклей. Героико-драматические балеты. Действенная пантомима и танец в балетах Ш. Л. Дидло. Взаимодействие сольного и кордебалетного танцев. Роль	2	2

	<p>драматической пантомимы в раскрытии сюжета и создании характеров. Мотивы борьбы за свободу и человеческое достоинство, определяющие гуманистическую направленность балетов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Нововведения в хореографии: усложнение техники мужского танца (высокие прыжки, вращения в воздухе, заноски, быстрые темпы), усложнение техники женского танца (подъем на кончик носка в проходящих движениях). 5. Плодотворная 25-летняя педагогическая деятельность в России. Ученики Ш. Дидло – А. Глушковский, М. Иконина, А. Новицкая, М. Данилова, А. Истомина, А. Лихутина, Е. Телешова. Хореографическое образование в России в эпоху Ш. Дидло. 		
Тема 3.2. Балетный театр России в эпоху Отечественной войны 1812 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рост национального самосознания и патриотических настроений различных слоев русского общества. Влияние общественно политического подъема на художественную культуру. Повышение интереса ко всему национальному в литературе, изобразительном искусстве, музыке и театре. 2. Отражение событий войны 1812 года на сцене балетного театра. Патриотический балет и народно-патриотический дивертисмент в творчестве И. И. Вальберха – «Новая героиня, или Женщина-казак» (1810 г.), «Любовь к Отечеству» (1812 г.). 3. Значение деятельности А. П. Глушковского в становлении московского балета и его школы. Педагогические принципы А. П. Глушковского. 	2	2
Тема 3.3. Утверждение и расцвет романтизма в русском балетном театре	<ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности русского романтизма. Преобладание реалистических тенденций в искусстве. 2. Романтический период, связанный с деятельностью в России основоположников и выдающихся мастеров западноевропейского романтического балета. 3. Ф. Тальони и М. Тальони в России (1836 – 1842 г.), их роль в развитии русского балетного театра. 4. Ж. Перро – руководитель Петербургской балетной труппы (1848 – 1859 гг.). Совершенствование исполнительского мастерства русских танцовщиков, реализация современных тенденций хореографии. Драматическая содержательность спектаклей Ж. Перро. «Жизель» на русской сцене. Постановка в России балетов «Эсмеральда» (1848 г.), «Корсар» (1856 г.). 5. Лучшие танцовщицы романтической школы русского балета. – Е. Санковская (1816 – 1876 гг.), Е. Андреянова (1819 – 1857 гг.). Признание 	2	2

	национальной самобытности русской балетной школы.		
	4. Хореографическое искусство России второй половины XIX века		
Тема 4.1. Хореографическое искусство России середины XIX века	<ol style="list-style-type: none"> Деятельность А. Сен-Леона (1821 – 1870 гг.) в России. Его разносторонняя одаренность (танцовщик, скрипач-виртуоз, композитор, постановщик), богатая фантазия хореографа, пластическая изобретательность. Роль А. Сен-Леона в развитии женского классического танца (вариации), вместе с тем бессодержательность постановок, преобладание в них зрелищной развлекательности, поверхностной стилизации. Балет-феерия как ведущий жанр в творчестве А. Сен-Леона. Русская тематика: балеты «Конек-горбунок» (1864 г.). Оценка передовой публицистикой состояния балетного театра как кризисного в связи с этими постановками. Высказывания М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Некрасова и др. 	2	2
Тема 4.2. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики	<ol style="list-style-type: none"> Взгляды П. И. Чайковского на балет и балетную музыку, понимание необходимости перенесения принципов симфонического мышления в балетную партитуру. Возникновение замысла балета «Лебединое озеро» и история его создания. Музыкальная драматургия партитуры как воплощение действенного симфонического раскрытия сюжета. Сочетание сквозных развивающихся тем-образов с отдельными номерами и сюитами, подчиненными общему музыкальному замыслу. Первая редакция балета «Лебединое озеро» на московской сцене, балетмейстер В. Рейзингер (1877 г.). Редакция балета, осуществленная на петербургской сцене Л. Ивановым и М. Петипа (1895 г.), новаторский характер произведения – создание симфонической хореографии. Художественное значение балета «Лебединое озеро», его судьба на русской, советской и мировой сцене. Редакции А. Горского, А. Вагановой, К. Сергеева, В. Бурмейстера, Ю. Григоровича, В. Васильева и др. Выдающиеся исполнители роли Одетты-Одиллии: П. Леньяни, О. Преображенская, О. Спесивцева, Т. Карсавина, М. Семенова, Г. Уланова, М. Плисецкая, Н. Бессмертнова и др. Балет «Спящая красавица» и принцип совместной работы композитора и балетмейстера М. Петипа при создании музыкально-сценарного плана. Жанровое своеобразие балета «Спящая красавица». Хореографическое построение спектакля, его танцевальная лексика. Балет «Щелкунчик» по сказке Э. Гофмана, либретто М. Петипа и его 	4	2

	<p>сценическое воплощение балетмейстером Л. Ивановым. Хореографическое построение спектакля. Активное преодоление трагического начала как отличительная особенность музыки П. Чайковского. Первые исполнители. Современные редакции балета (Ю. Григорович, И. Бельский, О. Виноградов), его постановки на советской и мировой сцене.</p> <p>5. Значение балетов П. И. Чайковского для углубления философского содержания балетного спектакля и утверждения принципов симфонизма в балетной партитуре.</p>		
Тема 4.3. Деятельность Мариуса Петипа	<p>1. Характеристика русского балетного театра последней трети XIX века. Творчество М. И. Петипа (1818 – 1910 гг.) – новый этап в развитии русского балета, его «золотой век».</p> <p>2. Традиции и новаторство в творчестве М. И. Петипа. Поиски возможностей синтеза народного и классического танца. Балеты «Дочь фараона» (1862 г.), «Дон Кихот» (1869 г.), «Баядерка» (1877 г.).</p> <p>3. Опыты симфонизации балетного танца в балетах «Спящая красавица» (1890 г.), «Раймонда» (1898 г.), «Лебединое озеро» (1895 г.). Кристаллизация формы большого балетного спектакля. Развитие формы хореографической миниатюры. Одноактные балеты «Сон в летнюю ночь» на муз. Мендельсона (1876 г.), «Испытание Дамиса» и «Времена года» на муз. Глазунова (1900 г.).</p>	2	2
Тема 4.4. Творческий путь Льва Иванова	<p>1. Л. И. Иванов (1834 – 1901 гг.) – танцовщик, педагог, балетмейстер. Его многогранное дарование, творческая судьба. Музыка – источник хореографической образности в постановках Л. Иванова.</p> <p>2. Балет «Щелкунчик» (1892 г.), сценарий М. Петипа, И. Всеяржского, музыка П. И. Чайковского. Влияние балетных партитур П. И. Чайковского на творчество хореографа. Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик» и лебединые сцены из балета «Лебединое озеро» - вершины хореографического симфонизма XIX века.</p> <p>3. Роль Л. И. Иванова в симфонизации характерного танца: «Половецкие пляски» в опере А. П. Бородина «Князь Игорь».</p>	2	2
Тема 4.5. Исполнительское искусство второй половины XIX века	<p>1. Русская школа хореографии к концу XIX века: М. Петипа, Л. Иванов, А. Иогансон, Н. Легат, Л. Рослаева. Россия конца XIX века – единственная страна балетного театра и центр развития классического танца.</p> <p>2. Ф. Кшесинский (1823 – 1905 гг.) – выдающийся характерный танцовщик. Лучшие партии, обогащение им выразительных средств характерного танца.</p> <p>3. П. Гердт (1844 – 1917 гг.) – первый исполнитель главных партий в балетах П. И. Чайковского, строгость и благородство его исполнительской манеры.</p>	2	2

	4. Педагогическая деятельность Ф. Кшесинского и П. Гердта, их роль в передаче достижений русского классического и характерного танца молодому поколению исполнителей		
Тема 4.6. Хореографическое искусство России конца XIX века – начала XX века	<p>1. Реформаторская деятельность А. А. Горского (1871 – 1924 гг.). Этапы творческого пути. Разносторонняя одаренность и широта художественных интересов (живопись, музыка, теория хореографии). А. А. Горский – балетмейстер Московского Большого театра 1900 – 1924 гг. Постановки А. Горским на московской сцене спектаклей М. Петипа.</p> <p>2. Реформаторская деятельность М. М. Фокина (1880 – 1942 гг.). Сущность реформы М. Фокина: обновление структуры одноактных балетов, единство хореографии, музыки, живописи, обращение к симфонической музыке, роль сценографии. Принцип хореографической и сценографической индивидуализации балетного спектакля М. Фокина. Одноактные балеты М. Фокина: «Павильон Армиды» (муз. Черепнина, 1907 г.), «Египетские ночи» (муз. Аренского, 1908 г.), «Половецкие пляски» (муз. Бородина, 1909 г.), «Шопениана» (муз. Шопена, 1907 г.). Балеты на музыку И. Стравинского – «Жар птица» (1910 г.), “Петрушка” (1911 г.). Обобщение пластики народного танца, свободной пластики.</p> <p>3. М. Фокин – балетмейстер «Русских сезонов» в Париже.</p>	2	2
Контрольный урок		2	
	Всего за семестр:	32	
6 семестр			
5. Развитие отечественного и зарубежного хореографического искусства между двумя мировыми войнами.			
Тема 5.1. Европейское хореографическое искусство между двумя мировыми войнами	<p>1. С.П. Дягилев (1872 – 1929 гг.) – талантливый организатор, человек огромного художественного чутья и эрудиции. Роль С. Дягилева в популяризации достижений русского искусства в Западной Европе.</p> <p>2. Художественный резонанс и историческое значение «Русских сезонов» в утверждении мировой славы русского балета. «Русские сезоны» в Париже (1909 – 1911 гг.) – реформаторский центр артистов Петербургского балета. Триумфальный успех и международное признание русского балета. Репертуар первого «Русского сезона» (1909 г.). Яркое воплощение балетмейстерских принципов М. Фокина. Второй сезон (1910 г.). Балеты: «Шахерезада» (муз. Н. Римского Корсакова, худ. Л. Бакст), «Карнавал» (муз. Р. Шумана, худ. Л. Бакст), «Жар-птица» (муз. И. Стравинского, худ. Л. Бакст). Третий сезон (1911 г.). Балеты: «Видение розы» муз. К. Вебера, худ. Л. Бакст, «Нарцисс» муз. Н. Черепнина, худ. Л. Бакст, «Петрушка» муз. И.</p>	2	2

	<p>Стравинского, худ. А. Бенуа. Выдающиеся исполнители «Русских сезонов»: А. Павлова (1881 – 1931 гг.), В. Нижинский (1890 – 1950 гг.), Т. Карсавина (1885 – 1977 гг.), О. Спесивцева (1895 – 1991 гг.), Л. Мясин (1895 – 1979 гг.).</p> <p>3. Центр балетного искусства в Западной Европе – Франция Русский балет С.П. Дягилева (до 1929) и выросшие затем на её основе коллективы. Постановки Л.Ф. Мясина, Б.Ф. Нижинской, Дж. Баланчина и влияние французской живописи (А. Матисс, П. Пикассо, Ф. Леже и др.) и музыки (композиторы «Шестёрки» и др.).</p> <p>4. С. Лифарь, его деятельность по созданию на протяжении 30—50-х гг. на сцене парижской Оперы большое число «неоклассических» спектаклей, где античные и легендарные сюжеты были выражены средствами обновлённого классического танца.</p> <p>5. Развитие балета в Великобритании в 30-х гг. Ориентация его на традиции русского хореографического искусства, но сохранение близости к английскому театру пантомимы. Деятельность балетмейстеров балетмейстеры Ф. Аштона, Дж. Кранко, К. Макмиллан.</p> <p>6. Становление танца модерн в США в 20—30-х гг. Постановки Грэхема, Д. Хамфри, Х. Лимона посвященные сложным социальным и психологическим проблемам. Жанровые балеты А. Де Милля, Р. Пейджа использование фольклор («Родео», 1942, и др.). Преобладание изобразительности, насыщение танец бытовыми, спортивными движениями. Возникновение точек соприкосновения между этими направлениями американской хореографии и танцем модерн на почве общей проблематики, тяготения к психологизму, стремления обновить танцевальный язык (балеты А. Тюдора и др.).</p> <p>7. Деятельность Дж. Баланчина. Создание им нового типа спектаклей — бессюжетного балета, являющегося хореографическим воплощением симфонического или инструментального произведения («Сerenада», 1934; «Симфония до-мажор», 1947).</p> <p>8. Создание в Германии значительных произведений на основе ритмопластического танца («Зелёный стол», балетмейстер К. Йосс, 1932). Интерес к национальным формам хореографии в Испании, создание спектаклей на основе испанского танца.</p>		
Тема 5.2. Отечественное хореографическое искусство	<p>1. Советский балет 1917 - 1927 годов. Первое десятилетие Советского государства – время реорганизации культурной жизни. Идея</p>	2	2

между двумя мировыми войнами	<p>преемственности и сохранения культурного наследия прошлого. Сохранение и развитие системы хореографического образования.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Становление в 20-е гг. школы А. Я. Вагановой. Сохранение балетного репертуара XIX – начала XX вв. Новый зритель в балетном театре и новые формы работы с ним. Проблемы репертуара: спор вокруг балетной классики, трудный путь к современному герою на балетной сцене. 3. Деятельность А. Дункан в Советской России (1921 - 1924 гг.). Хореографические студии 20-х годов – центры творческого поиска. Ведущие хореографы-новаторы первого десятилетия: А. А. Горский, К. Я. Голейзовский, Ф. В. Лопухов. Балетные спектакли первого десятилетия. Деятельность А. А. Горского после Октябрьской революции, его идеи обновления и демократизации театра. 4. Творчество Ф. Лопухова. Ф. В. Лопухов (1886 - 1973 гг.) – выдающийся танцовщик, балетмейстер, педагог и теоретик танца. Истоки творчества. Спектакли 20-х годов, создание новой формы сценической хореографии – танцсимфонии. Танцсимфония «Величие мироздания» на музыку 4-ой симфонии Л. Бетховена (1923 г.), особенности построения, ее роль в истории балетного театра. 5. Творчество К. Я. Голейзовского. Ведущая роль миниатюры в творчестве К. Я. Голейзовского. Миниатюры-настроения, миниатюры-переживания. Перспективность его хореографических принципов: обогащение лексики танца элементами спорта, претворение в пластике современных форм живописи, графики, сближение хореографии с новыми течениями в смежных искусствах - музыке, живописи, скульптуре 		
Тема 5.3. Американское хореографическое искусство 1910 – 40-х гг.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Джаз танец как одно из популярных направлений в системе современной хореографии. Истоки и природа джаз-танца. Влияние различных танцевальных культур на формирование стилистики джазового танца. 2. Особый интерес к «черному» танцу в начале XX века и его влияние на социальный (бытовой) танец. Появление первых спектаклей на Бродвее и в Гарлеме (шоу «Шафл Элонг», 1921 г.). Выдающиеся исполнители первой половины XX века – Эл Танер, Эвон Лонг, Элвис Витман. 3. Профессиональное изучение основ джаз танца в 40-х годах XX века. Выдающиеся артисты и педагоги направления – Жан Коле, Катрин Данхэм, Перл Примюс и другие. 4. Влияние джаз танца на классический и танец модерн. Репертуарные спектакли в Америке, созданные на основе джазовой музыки и лексики джаз 	2	2

	<p>танца – «Тропики и горячий джаз» (К. Данхэм, 1940 г.), «Матросы на берегу» (Д. Роббинс, 1944 г.), «Вестсайдская история» (Д. Роббинс, 1957 г.), «Сюита блюзов» (А. Эйли, 1958 г.), «Откровения» (А. Эйли, 1960 г.).</p> <p>5. Особенности развития джаз-танца в Европе и его влияние на классический балет. Проведение в Германии, Бельгии, Франции в 60 – 70 годах международных мастерских и курсов с участием американских мастеров джаз танца – М. Меттокса, У. Никса, Луиджи, Г. Джордано и других.</p> <p>6. Современные тенденции развития джаз-танца.</p> <p>7. Развитие американского танца модерн как этап становления американского хореографического театра. Формирование в последней четверти XX столетия основных школ и техник современного танца: М. Грэхем, Д. Хамфри и Х. Лимона, М. Каннингема.</p> <p>8. Развитие направления – модерн джаз-танец. Ведущие педагоги, синтезировавшие в своих методиках технику классического танца, джаза и танца модерн – Д. Коул, М. Меттокс, Луиджи (Юджин Луис), Г. Джордано. Хореографические эксперименты М. Каннингема, А. Николайса, Э. Хокинса, Дж. Уоринга, П. Тейлора, Дж. Батлера.</p> <p>9. Новые формы хореографии и взаимоотношения танцовщиков со зрителем (прием хэппенинга). Создание экспериментальных трупп и групп авангардного направления (Т. Тарп, Э. Саммерс, Н. Уокер, М. Дитмонг и другие). Творческий поиск хореографов Э. Монте и Д. Брауна, Л. Маклаклин, М. Рензи, Т. Браун.</p> <p>10. Сохранение и развитие традиций «неоклассицизма» Д. Баланчина в современном балетном театре Америки</p>		
	<p>Практическая работа</p> <p>Семинар по персоналиям мастеров отечественной и зарубежной хореографии</p> <p>Семинар по отдельным постановкам деятелей отечественной и зарубежной хореографии</p>		4
6. Развитие народного танца в бывших республиках Советского Союза. Отличительные черты народных танцев различных регионов мира			
Тема 6.1. Развитие народного танца на территории Советского Союза: основные этапы.	<p>1. Общие черты народного танца.</p> <p>2. Становление культуры народного танца.</p> <p>3. Этапы развития народного танца.</p> <p>4. Связь народного танца с другими элементами народной культуры. Народный костюм.</p>	2	2
Тема 6.2. Особенности	<p>1. Танцевальная культура народов центра России.</p>	4	2

национальных танцевальных культур народов бывшего Советского Союза	2. Танцевальная культура народов Кавказа. 3. Танцевальная культура народов Севера. 4. Танцевальная культура украинского, белорусского и молдавского народов. 5. Танцевальная культура народов Урала и Сибири.		
Тема 6.3. Народное танцевальное искусство европейских стран	1. Танцевальное искусство французского народа. 2. Танцевальное искусство немецкого народа. 3. Танцевальное искусство славянских народов. 4. Танцевальное искусство итальянского народа. 5. Танцевальное искусство испанского народа.	2	2
Тема 6.4. Народное танцевальное искусство иных регионов мира	1. Танцевальное искусство народов Латинской Америки. 2. Танцевальное искусство народов Востока	2	2
	Практическая работа Семинар по теме «особенности национальных хореографических культур»	2	
7. Развитие мирового хореографического искусства после второй мировой войны			
Тема 7.1. Развитие зарубежного хореографического искусства	1. Разнообразие стилей современного зарубежного балета, жанров и форм спектакля, часто не совпадающих с традиционными представлениями о балете. 2. Виды пластики — танцевальная, спортивная, бытовая. Хореографические эксперименты, опирающиеся на такие формы современной музыки, как алеаторика (постановки М. Каннингема); прибегающие к актёрской импровизации и участию зрителей в представлении (американские танцевальные «хэппенинги»); создающие зрелища, где тело танцовщика приравнено к предметам декорации и бутафории, подчинено эффектам освещения и звукового сопровождения (постановки А. Николайса). 3. Тематика балета. Острая идеинная борьба: столкновение творческого развития с антихудожественными тенденциями. Балет как средство выразить своё отношение к жизненным проблемам, иногда прямо, а иногда и иносказательно. Постановки Р. Пти, сохраняющие традиционную форму танцевальной драмы, синтетические представления Бежара, который ставит их на стадионах для многотысячной аудитории, балеты Дж. Роббинса, создающего бессюжетные балеты на нетанцевальную музыку, в которых он стремится раскрыть не только её содержание, но и отношение к ней современного человека. 4. Особенности развития хореографического искусства западноевропейских стран второй половины XX столетия. Многообразие творческих	2	2

	<p>коллективов, балетных трупп, стилевых и жанровых направлений в современном танцевальном искусстве.</p> <p>5. Новое поколение хореографов, создание крупных учебных центров, авторских и экспериментальных театров. «Палукка-шule» и «Фолькванг-шule» (Германия), Печский балет (Венгрия), Нидерландский танцевальный театр, центр «Мудра» (Брюссель), Лондонский театр современного танца (Англия) и другие. Творческий почерк, проблематика произведений ведущих мастеров танца: Р. Пети, М. Бежар, Р. Коэн, И. Килиан, А. Прельжокаж, Дж. Кранко, Т. Шиллинг, Д. Ноймайер, У. Форсайт, Р. Обадья, Ж. Руссильо, Й. Экк, Дж. Макмиллан и других. Синкретические инновации в современном танцевальном искусстве.</p> <p>6. Сохранение и развитие традиций классического танца в ведущих театрах Европы.</p>		
Тема 7.2. Развитие отечественного хореографического искусства	<p>1. Советский балетный театр послевоенных лет.</p> <p>2. Обращение к сказочной сюжетике.</p> <p>3. Утверждение принципов хореодрамы.</p> <p>4. Героическая тема.</p> <p>5. Балеты – «Юность» балетмейстер Б. А. Фенстер (муз. М. И. Чулаки, 1949 г.), «Мнимый жених» балетмейстер Б. А. Фенстер (муз. М. И. Чулаки, 1946 г.), «Золушка» балетмейстер К. Сергеев, Р. Захаров (муз. С. С.Прокофьева, 1945 г.), «Татьяна» балетмейстер В. А. Бурмейстер (муз. А. А. Крейна, 1947 г.), «Весенняя сказка» балетмейстер Ф. В. Лопухов (муз. Б. В. Асафьева, 1947 г.).</p>	4	2
	<p>Практическое занятие</p> <p>Семинар по персоналиям и отдельным постановкам мастеров отечественной и зарубежной хореографии</p>	2	
Тема 7.3. Советское хореографическое искусство в 1970 – 1980 годы	<p>1. Классика и современность в творчестве М. Плисецкой, В. Васильева и Е. Максимовой, Н. Касаткиной и В. Василева, Н. Боярчикова, Д. Брянцева и др.</p> <p>2. Новые балеты 60 – 70-х гг.: «Икар» (муз. Слонимского, 1976 г., б-р В. Васильев), «Анна Каренина» (1972 г., б-р М. Плисецкая), «Чайка» (муз. Р. Щедрина, 1980 г., б-р М. Плисецкая), «Макбет» (муз. Молчанова, 1980 г., б-р В. Васильев), «Героическая поэма» (муз. Н. Каратникова, 1964 г.), «Весна священная» (муз. Стравинского, 1970 г.), «Сотворение мира» (муз. А. Петрова, 1971 г.) б-ры Н. Касаткина и В. Василев. Балеты Н. Боярчикова: «Три мушкетера» (муз. В. Баснера, 1964 г.), «Деревянный принц» (муз. Б. Бартока, 1966 г.), «Пиковая дама» (муз. С. Прокофьева, 1968 г.), «Царь</p>	2	

	<p>Борис» (муз. С. Прокофьева, 1978 г.), «Слуга двух господ» (муз. М. Чулаки, 1978 г.)</p> <p>3. Ведущие исполнители 60 – 70 гг.</p> <p>4. Творчество Ю.Н. Григоровича, И.Д. Бельского, О.М. Виноградова</p>		
Тема 7.4. Отечественное хореографическое искусство на рубеже XX – XXI веков	<p>1. Балетный театр России 1990-х гг. Творческое осмысление и освоение открытий прошлых лет, поиск новых художественных форм, идей и накопления нового опыта, с преломлением в нем личного, индивидуального. Сохранение классического наследия. Основу репертуара театров оперы и балета составляют «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка», «Дон Кихот», «Пахита», «Щелкунчик», «Шопениана» и другие шедевры хореографического искусства.</p> <p>2. Расширение классического репертуара за счет не исполняемых в России, но значительных в художественном отношении произведений, прежде всего романтического балета «Сильфида», «Неаполь» А. Бурнонвиля, «Бабочка», «Натали, или Швейцарская молочница» Ф. Тальони, а также балетов «серебряного века»: «Послеполуденный отдых фавна» В. Нижинского, «Призрак розы» и «Павильон Армиды» М. Фокина и др.</p> <p>3. Шедевры зарубежных мастеров балета в репертуаре отечественных театров. Балеты Дж. Баланчина, Д. Ноймайера, Д. Роббинса, Р. Пети, У. Форсайта в России.</p> <p>4. Современные редакции балетов «Лебединое озеро» (Ю. Григорович, В. Васильев), «Щелкунчик», «Светлый ручей» (А. Ратманский), «Ромео и Джульетта» (М. Лавровский), «Золушка» и другие.</p>	2	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся:</i> изучение лекционного учебного материала; работа с учебно-методической литературой по изучаемым темам; подготовка доклада, реферата.	4	
Обязательная учебная нагрузка (теоретические и практические занятия)	112	2	
Всего	116		

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска учебная, портреты балетмейстеров.

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Айседора: Гастроли в России. Сб. статей. – М., 1992..
2. Бежар М. Мгновение в жизни другого. Кн. 1, 2. – М., 1998.
3. Вальц К. Ф. Шестьдесят пять лет в театре. – СПб Планета музыки. – М., 2011.
4. Блок Л. Классический танец. История и современность. – М., 1987.
5. Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. Планета музыки. – М., 2009.
6. Григорьев С. Балет Дягилева. – М., 1993.
7. Дункан А. Моя жизнь. – Ростов-на-Дону, 1998.
8. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра. – Л., 1981.
9. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Предромантизм. – Л., 1989.
- 10.Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Романтизм. – М., 1996.
- 11.Красовская В. Профили танца. – СПб, 1999.
- 12.Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. – М., 1999.
- 13.Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. – М., 1966.
- 14.Лопухов Ф. Хореографические откровенности. – М., 1972.
- 15.Нижинская Б. Ранние воспоминания. – М., 1999.
- 16.Петипа Мариус. Мемуары. – СПб, 1996.
- 17.Фокин М. Против течения. – Л., 1981.
- 18.Чернова Н. От Гельцер до Улановой. – М., 1979.
- 19.Чистякова В. В мире танца. Беседы о балете. – Л - М., 1964.
- 20.Эльяш Н. Пушкин и балетный театр. – М., 1970.
- 21.Энциклопедии: «Балет» М., 1981. «Русский балет». – М. 1997

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">– анализировать художественно-образное содержание произведения искусства;– использовать произведения искусства в профессиональной деятельности;	Индивидуальное задание Практическая работа Подготовка сообщений, докладов, рефератов
<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства;– направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств;– выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства,– знаменитые творческие коллективы,– тенденции развития современного искусства.	Индивидуальный и фронтальный опрос Тестирование Индивидуальное задание Практическая работа