

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

Кафедра хореографии

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор ХГИК

Е.В.Савелова

«01» сентября 2019 г.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Дополнительная программа профессиональной переподготовки
«Преподавание специальных дисциплин (хореографических) в учреждениях
дополнительного образования детей»**

**Хабаровск
2019**

Составитель:

Ересько Владимир Андреевич, доцент кафедры хореографии, канд. пед. наук

Рабочая программа дисциплины «История и теория хореографического искусства» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры хореографии

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
2.1. Объем дисциплины	11
2.2. Тематический план ОФО	11
2.3. Краткое содержание разделов и тем	19
3. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	29
3.1. Планы семинарских занятий	30
3.2. Темы курсовых работ по дисциплине	37
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	37
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	38
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	39
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	39
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	40
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	41
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	45
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	45
6.1. Основная и дополнительная литература	45
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	49
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	50
6.4. Материально-техническая база	51
7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	52

1.1. История и теория хореографического искусства

Настоящая рабочая программа предназначена для слушателей дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки по кафедре хореографии Хабаровского государственного института культуры (Модуль 2. Хореографическое искусство).

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория хореографического искусства» входит в Модуль 2. Хореографическое искусство

Дисциплина способствует формированию необходимых для модуля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными студентами в рамках следующих дисциплин ОПОП: «Основы режиссуры в хореографии», «Композиция современного танца», «Искусство балетмейстера».

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является:

1. Проследить эволюцию танца и балетного театра от истоков до начала XXI века.
2. Обозначить общие тенденции и эстетические проблемы различных направлений сценической хореографии.
3. Изучить теоретические и исторические исследования о творчестве выдающихся мастеров танца – педагогов, хореографов, исполнителей, балетоведов.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В государственном стандарте по предмету «История и теория хореографического искусства» указывается, что в результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Знать:

1. Историю развития хореографического искусства.
2. Теоретические основы хореографии.
3. Разбираться в видах, стилях и жанрах мирового и отечественного хореографического искусства.
4. Спектакли-шедевры мировой и отечественной хореографии.
5. Основные эстетические и технические признаки ведущих школ классического и других видов танца.

6. Состояние и проблемы развития хореографии на современном этапе.

Уметь:

1. Ориентироваться в полученных знаниях и преумножать их.
2. Анализировать произведения хореографического искусства исходя из содержания, драматургии, музыки, хореографии, сценографии, исполнительского мастерства.
3. Понимать и оценивать современные процессы, происходящие в хореографическом искусстве.
4. Обучать истории и теории хореографии в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методологические основы теории и практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания специалиста, прививать любовь к искусству танца.
5. Пользоваться литературой, кино, аудио и видео материалами.

Владеть:

1. Общей картиной эволюции зарубежной и отечественной хореографии.
2. Методологией художественно-эстетического анализа хореографического материала, формулировать свои взгляды на состояние и развитие хореографического искусства.
3. Умениями ведения научно-исследовательской работы в области истории, теории и педагогики хореографии.
4. Использовать полученные знания в своей художественной и педагогической практике.

Профессиональные компетенции сформулированы на основе выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Универсальные компетенции		
УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1.Знать: 1.Методы осуществления управления своим временем.	УК-6.1.Знать 1. Методы осуществления управления своим временем. 2.Методы обучения осуществления способов управления своим временем, выстраивать и реализовывать поиска информации в области культуры и искусства. 3.Сочетание научной теории и достижений реализации

	УК-6.2. Уметь: 1.Использовать методы выстраивания и реализации траектории саморазвития области культуры и искусства. УК-6.3. Владеть: 1.Терминологией методологии обучения построения траектории саморазвития на основе принципов образования с помощью информационно-коммуникационных технологий.	траекторию саморазвития на основе принципов образования. УК-6.2. Уметь: 1.Использовать методы управления своим временем. 2.Использовать методы выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития в своей профессиональной деятельности. 3.Использовать сочетание научной теории и достижений художественной практики, реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течении всей жизни. УК-6.3. Владеть: 1.Терминологией методологии управлять своим временем. 2.Терминологией поиска построения и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования. 3.Терминологией методологии способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течении всей жизни с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности.
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1 способен принимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1.Знать: 1.Понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования: дисциплины «История и теория хореографического искусства».	ОПК-1.1.Знать: 1.Понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования: дисциплины «История и теория хореографического искусства».
		2.Принципы формирования способности принимать и применять особенности выразительных средств искусства.
		3.Методику формирования способности принимать и

	ОПК-1.2. Уметь: 1. Использовать способности принимать и применять выразительные средства, понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики: дисциплины «История и теория хореографического искусства». ОПК-1.3. Владеть: 1. Навыком принимать и применять особенности выразительных средств искусства	применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе. ОПК-1.2. Уметь: 1. Использовать способности принимать и применять выразительные средства, понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики: дисциплины «История и теория хореографического искусства». 2. Сформировать способность принимать и применять особенности выразительных средств искусства 3. Методически грамотно принимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе. ОПК-1.3. Владеть: 1. Навыком принимать и применять особенности выразительных средств искусства. 2. Способностью принимать и применять выразительные средства, понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики: дисциплины «История и теория хореографического искусства» на определенном историческом этапе
ОПК-3 способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных	ОПК-3.1. Знать: 1. Методы осуществления поиска информации в области культуры.	ОПК-3.1. Знать: 1. Методы осуществления поиска информации в области культуры. 2. Методы обучения осуществления поиска информации в области культуры и искусства. 3. Сочетание научной теории и достижений художественной

	ОПК-3.3. Владеть: 1. Способностью планировать образовательный процесс с помощью информационно-коммуникационных технологий.	искусства. 3. Формировать систему контроля качества разрабатываемых методических материалов. ОПК-3.3. Владеть: 1. Навыками планирования образовательного процесса. 2. Методикой планирования образовательного процесса, разработки методических материалов для различных стилей и жанров хореографического искусства. 3. Владеть спецификой планирования образовательного процесса, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства.
Рекомендуемые профессиональные компетенции		
ПК-1 способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики	ПК-1.1. Знать: 1. Методы обучения танцевальным дисциплинам. ПК-1.2. Уметь: 1. Использовать методы обучения танцевальным дисциплинам. ПК-1.3. Владеть: 1. Терминологией методологии обучения танцевальным дисциплинам.	ПК-1.1. Знать: 1. Методы обучения танцевальным дисциплинам. 2. Методы обучения теоретическим дисциплинам. 3. Сочетание научной теории и достижений художественной практики. ПК-1.2. Уметь: 1. Использовать методы обучения танцевальным дисциплинам. 2. Использовать методы обучения теоретическим дисциплинам. 3. Использовать сочетание научной теории и достижений художественной практики. ПК-1.3. Владеть: 1. Терминологией методологии обучения танцевальным дисциплинам. 2. Терминологией обучения теоретическим дисциплинам. 3. Терминологией методологии сочетание научной теории и достижений художественной

		практики.
ПК-19 способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров хореографии	ПК-19.1.Знать: 1.Программы, учебные пособия, учебники и методические материалы в области хореографического искусства.	ПК-19.1.Знать: 1.Программы, учебные пособия, учебники и методические материалы в области хореографического искусства. 2.Научно-теоретическое и практическое наследие мастеров хореографии. 3.Стиль, почерк и постановочные методы российских и зарубежных мастеров хореографии.
	ПК-19.2.Уметь: 1.Способностью разрабатывать программы, учебные пособия, учебники и методические материалы в области хореографического искусства.	ПК-19.2.Уметь: 1.Способностью разрабатывать программы, учебные пособия, учебники и методические материалы в области хореографического искусства. 2.Отличать стиль, почерк и постановочные методы российских и зарубежных мастеров хореографии. 3.Быть способным проанализировать постановочные методы мастеров хореографии.
	ПК-19.3.Владеть: 1.Навыками ведения и организации методической работы.	ПК-19.3.Владеть: 1.Навыками анализа почерка, стиля и постановочными методами российских и зарубежных мастеров хореографии. 2.Навыками ведения и организации методической работы. 3.Навыками анализа почерка, стиля и постановочными методами российских и зарубежных мастеров хореографии.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

№ п/п	Наименование дисциплины	Общая трудоемкость	Аудиторные занятия		СРС	Форма контроля	
			ЛЗ	ПЗ		зачет	Экзамен
1	2	3	4	5	6	7	8
Модуль 2. Хореографическое искусство							
1	История и теория хореографического искусства	14	6	2	6		

2.2. Тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	Контроль СРС	
									теку щий	проме жуточ ный
Раздел 1. Зарубежное хореографическое искусство от истоков до конца XVIII века										
1.1	Введение. Происхождение и развитие хореографическог о искусства. Специфика и выразительные средства. Виды хореографии. (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)			0,5						
1.2	Хореографическа я культура древних цивилизаций. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1)			0,5						

1.3	Хореографическая культура Средневековья. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1)			0,5						
1.4	Хореографическая культура Возрождения. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1)			0,5						
1.5	Хореографическое искусство XVII - XVIII века. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1)			0,5						
Всего часов				2,5						
Раздел 2. Западно-европейское хореографическое искусство от истоков до конца XIX в.										
2.2	Эпоха балетного романтизма. (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)			0,5						
2.5	Балетный театр России XVII – XVIII веков. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1)			0,5						
Всего часов				1						
Раздел 3. Хореографическое искусство России от истоков до конца XVIII века										
3.1	Балетный театр России на рубеже XVIII – XIX веков. (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)			0,5						
3.5	П.И. Чайковский и создание русской балетной классики. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-19)			0,5						
3.6	Деятельность Мариуса Петипа. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-19)			0,5						
Всего часов				1,5						
Раздел 4 Хореографическое искусство России XX века										
4.2	«Русские сезоны» в Париже и их роль в развитии мирового			0,5						

	хореографическог о искусства XX века (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК -19)									
4.3	Отечественное хореографическое искусство в первые послереволюцион ные и в 1920 – 1930-е годы. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК -19)						1			
4.4	Советское хореографическое искусство середины XX века (1950 – 1960 е годы). (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК -19)				1		1			
4.5	Советское хореографическое искусство в 1970 – 1980 е годы. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК -19)				1		1			
4.6	Отечественное хореографическое искусство на рубеже XX – XXI веков (1990 – 2000-е годы). (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК -19)						1			
Всего часов		14	8	6	2		6			
Всего часов:										

2.4. Краткое содержание разделов и тем

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

1.1. Введение. Происхождение и развитие танцевального искусства.

Предмет «История и теория хореографического искусства». Задачи дисциплины. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Роль предмета в хореографическом образовании.

Цель и задачи курса «История и теория хореографического искусства». Основные требования к освоению курса. Интеграция курса с дисциплинами специального цикла: специальный класс: хореографическое искусство, методика преподавания классического танца. Структура курса. Краткая характеристика основных разделов дисциплины. Требования к уровню освоения курса. Аннотированный обзор литературы и других источников по курсу.

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

Литература:

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

Тема 1.2. Хореографическая культура древних цивилизаций.

Танцы Древнего Египта, Китая, Индии, Иудеи. Античная хореографическая культура. Театр и танец в Древней Греции. Актерские артели. Театр мимов. Пантомима. Сценический танец. Театр и танец в Древнем Риме. Значение античной хореографической культуры для дальнейшего развития европейского хореографического искусства.

Литература:

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

Тема 1.3. Хореографическая культура Средневековья.

Танец в зрелищах средних веков. Церковный театр и народная культура. Гистрионы, жонглеры, шпильманы. Народные истоки средневекового театра. Танцы крестьян. Танцы ремесленников. Светский бытовой танец. Бассдансы, особенности их исполнения. Начальные формы балетных представлений.

Литература:

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

Тема 1.4. Хореографическая культура Возрождения.

Распространение бытового танца в Италии. Появление профессии учитель танца. Развитие практики и теории танца в трудах Доменико да Пьяченца, Г.

Эбрео, А. Карнацано, Ф. Каррозо. Систематизация танцев. Роль музыки в танце. Танец в итальянской комедии масок (комедия дель арте). Влияние итальянского танца на хореографическую культуру западноевропейских стран. Народная танцевальная культура Англии. Оперно-балетный характер английского придворного театра. Жанры «маски» и «антимаски». Богатство и разнообразие французских народных танцев. Роль народной танцевальной культуры в формировании светского бытового танца и придворного балетного театра. Постановка первого драматического балета «Комедийный балет королевы» (1581). Широкая популярность танцев в быту. Танцмейстер Т. Арбо и его труд «Орхеография» (1588).

Литература:

1. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т.1. Л. 1979. С. 52-83.
2. Худеков С.Н. Иллюстрированная история танца. М., 2009. С. 149-168.

Тема 1.5. Хореографическое искусство Западной Европы XVII века.

Классицизм – ведущее направление в европейском искусстве XVII века. Влияние его на тематику, стиль и манеру исполнения, на композицию балетных представлений. Французский театр XVII века. Артисты придворных спектаклей – профессионалы и любители. Значение бытового танца для балетного театра. Усложнение танцевального языка. Совершенствование музыки. Разнообразие жанров балетного театра XVII века. Ж.Б. Мольер и развитие французского балета. Создание Королевской Академии танца (1661) и Королевской Академии музыки (1671). Создание постоянного оперно-балетного театра. Композитор Ж.Б. Люлли. Хореограф и педагог Пьер Бошан (1636–1705). Ученики Бошана. Исполнительское искусство во Франции. Появление придворных представлений и празднеств в Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах.

Литература:

1. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т.1. Л. 1979. С. 84-152.
2. Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006 С. 13-14.

Раздел II. Европейское хореографическое искусство от истоков до конца XIX в.

Тема 2.2. Эпоха балетного романтизма.

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

спектакля. Утверждение элевационного танца, появление пальцевой техники. Реформа костюма.

Музыкальная драматургия романтического балета. Роль А. Адана (1803 – 1856) в развитии балетной музыки. Элементы симфонизма в партитуре балета «Жизель». П.И. Чайковский о музыке Адана. Филлипо Тальони (1777 – 1871). Балет «Сильфида» (1832) – программный спектакль романтического направления. Сценическая жизнь «Сильфиды». Мария Тальони (1804 – 1884) – балерина, выразившая важнейшие стилевые черты романтического балета. «Жизель» (1841) – вершина романтического балета. Сценическая жизнь. Мировое признание. Жуль Перро (1810 – 1892) – хореограф-драматург. Программные балеты Ж. Перро: «Ундина» (1843), «Эсмеральда» (1844), Катарина – дочь разбойника (1845) и др. Деятельность Перро в России (1848 – 1859) и его роль в развитии русского балетного театра. Знаменитые романтические танцовщицы: Мария Тальони, Фанни Эльслер, Карлотта Гризи, Люсиль Гран, Фанни Черрита. Балетный театр Италии XIX века. Карло Блазис (1795 – 1878) – танцовщик, теоретик, педагог – создатель методики преподавания классического танца. Балетный театр Дании XIX века. Август Бурнонвиль (1805 – 1879) – создатель самобытного национального балета и исполнительского стиля датской школы классического танца. Тематическое и жанровое разнообразие балетов хореографа.

Литература:

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

Тема 2.5. Балетный театр в России XVII – XVIII вв.

Становление балетного театра. Первые балетные представления в придворном театре царя Алексея Михайловича. «Балет об Орфее и Евридики» (1673). Режиссеры-иностранцы и русские актеры. Ассамблеи при Петре I. Народный танец при Петре I. Возникновение музыкального театра. Сценический и бытовой танец. Танец в системе образования в петербургском Шляхетном корпусе. Открытие первой танцевальной школы в Петербурге (1738). Ж.Б. Ланде, А. Фоссано и их воспитанники.

Отечественные балетные кадры – выпускники петербургской школы: Авдотья Семенова, Варвара Михайлова, Тимофей Бубликов и другие. Первые общедоступные театры: драматический и оперно-балетный (1756). Действенный балет. Франц Гильфердинг. Гаспаро Анджиолини. Шарль Ле Пик. Русский танец на театральной сцене: в балете, комической опере, русской комедии. Организация балетной школы в Москве (1773). Первые питомцы школы – Арина Собакина, Гаврила Райков, Василий Балашов, Иван Еропкин и другие. Крепостной балет.

Литература:

1. Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 45 – 53. С. 24 – 28.
2. Красовская В. Русский балетный театр. Ч. I. Л., – М., 1958. С. 67 – 80. С. 27 – 43.

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

Тема 3.1. Балетный театр России на рубеже двух столетий (конец XVIII – начало XIX).

Дальнейшее развитие русского хореографического искусства. Балетные сцены в опере и драме. Композиторы балета. Иван Вальберх – первый русский балетмейстер и педагог. Национальные кадры. Национальный репертуар. Появление новых жанров, сюжетов и героев в отечественном балете.

Литература:

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

Тема 3.5. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики.

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

Литература:

1. Бахрушин Ю. История русского балета. М., 1973. С. 139-191.
2. Красовская В. Русский балетный театр. Ч 2. Л.-М., 1963. С. 217-237, 318-325, 377-393.

Тема 3.6. Деятельность Мариуса Петипа.

Начало творческого пути Петипа – танцовщика. Приезд в Россию (1847). Три периода творчества балетмейстера в России. Сценические шедевры хореографа (1860 – 1870): «Дочь фараона», «Дон Кихот», «Баядерка». Сотрудничество с П. Чайковским. Балет «Спящая красавица» Чайковского-Петипа – вершина хореографического искусства XIX века. Сотрудничество с А. Глазуновым. Постановка балетов «Раймонда», «Испытание Дамиса», «Времена года». Историческое значение деятельности балетмейстера. Влияние творчества М. Петипа на развитие хореографии XX века.

Литература:

1. Бахрушин Ю. История русского балета. М., 1973. С. 175-190.
2. Красовская В. Русский балетный театр. Ч. 2. Л.-М., 1963. С. 53-55, 133-136, 211-336.

3. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX века. М., 1977. С. 242-340.
4. Петипа Мариус. Материалы. Воспоминания. Статьи Л., 1971. С. 3 – 117.

Раздел IV. Хореографическое искусство России XX века.

Тема 4.2. «Русские сезоны» в Париже и их роль в развитии мирового хореографического искусства.

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

«Русские сезоны» в Париже. Репертуар. Хореографы. Исполнители. Художественный резонанс и историческое значение «Русских сезонов» в утверждении мировой славы русского искусства.

Литература:

1. Красовская В. Русский балетный театр начала 20 века. Часть 1 Хореографы. Л., 1971. С. 147-227, 309-448.
2. Красовская В. Русский балетный театр начала 20 века. Часть 2 Танцовщики. С. 317-411.
3. Фокин М. Против течения. Л.-М., 1962. С. 102 – 105, 212 – 214.

Тема 4.3. Отечественное хореографическое искусство в первые послереволюционные годы и в 1920-е – 1930-е годы.

Пестрая картина жизни хореографического искусства России после 1917 года. Балетные театры Петербурга и Москвы. Постановки балетов классического наследия. Попытка воссоздания в балете событий современности. Балеты А. Горского «Стенька Разин», «Вечно живые цветы». Айседора Дункан в России. Создание школы (1921 – 1949). Творчество Ф.В. Лопухова. Спектакль «Величие мироздания» – первый опыт танц-симфонии (1923). Деятельность К.Я. Голейзовского. Балет «Иосиф Прекрасный». Экспериментальные хореографические студии 1920-х годов. Московская премьера первого балета на современную тему «Красный мак» Р. Глиэра (1927). Исполнительское искусство 1920-х гг. Характерные и содержательные черты народного, салонного (бального), эстрадного, «свободного» танца и бытование их в советское время. Хореографы драм балета В. Вайнонен, Р. Захаров, Л. Лавровский, В. Чабукиани. Этапные спектакли 1930-х годов – «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Лауренсия», «Ромео и Джульетта». Формирование педагогической системы, поиск новых средств и методов обучения в Московском и Ленинградском хореографических училищах. Выдающиеся педагоги классического танца А.Я. Ваганова, Н.И. Тарасов. Первая конференция по образованию (1938). Разработка общей концепции хореографического образования в Советском Союзе. Разработка системы подготовки кадров для театров национальных республик. Создание учебной литературы: «Основы классического танца» А.

Вагановой (1934), «Основы характерного танца» А. Лопуховым, А. Ширяевым, А. Бочаровым (1939), «Методика классического тренажа» Н. Тарасовым (1941). Исполнительское искусство М. Семеновой, Г. Улановой, О. Лепешинской, Н. Дудинской, А. Мессерера, А. Ермолаева, К. Сергеева, В. Чабукиани и других. Создание нового жанра хореографического искусства – Ансамблей народного танца. Организация И.А. Моисеевым Ансамбля народного танца (1937). Создание ансамблей народного танца, ансамблей песни и танца в Союзных и Автономных республиках страны.

Литература:

1. Красовская В. Агриппина Яковлевна Ваганова. Л. 1989. С. 3 – 207.
2. Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., 1966. С. 187 – 258.
3. Советский балетный театр. 1917 – 1967. М., 1977 с 7 – 152, 209 – 217.
4. Суриц Е. Хореографическое искусство 20-х годов. М., 1979. С. 41 – 142, 188 – 220, 278 – 298.

Тема 4.4. Советское хореографическое искусство середины XX века (1950 – 1960-е годы).

Завоевание и потери хореодрамы. Выход советского балета на мировую арену. Деятельность мастеров хореографии старшего поколения – Л. Якобсона, К. Голейзовского, Л. Лавровского, В. Бурмейстера, Ф. Лопухова, Р. Захарова. Исполнительское искусство. Творчество Г. Улановой, О. Лепешинской, М. Плисецкой, Р. Стручковой, Н. Фадеечева, Ю. Жданова, В. Бовт и других. Поиски новой образности и новой тематики в творчестве Ю. Григоровича («Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак») и Игоря Бельского («ленинградская симфония», «Берег надежды»). Новые редакции балетов классического наследия. Деятельность хореографических училищ страны. Создание педагогического отделения в ГИТИСЕ (1958). Создание кафедр хореографии в Ленинградском государственном институте культуры (1964) и Московском государственном институте культуры (1965). Подготовка специалистов высшего звена по специальностям «режиссура балета», «педагог-балетмейстер», «художественный руководитель танцевального коллектива», «преподаватель». Исполнительское мастерство Н. Бессмертной, Е. Максимовой, Е. Рябинкиной, В. Васильева, М. Лавровского, М. Лиёпы, Ю. Владимировой и др.

Литература:

1. Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М. 2006. С. 24-26
2. Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., 1966. С. 316 – 367.
3. Советский балетный театр. 1917-1967. М., 1967. С. 260-290.

Тема 4.5. Советское хореографическое искусство в 1970-е – 1980-е годы.

Процесс возникновения и становления новых хореографических коллективов. Освоение зарубежного танцевального наследия в искусстве М. Эсамбаева, В. Шубарина на эстраде. Создание эстрадного Ансамбля «Ритмы планеты» (1978). Развитие танцевальности, возрождение форм хореографического симфонизма, развитие усложненных форм классического танца, создание психологически сложных образов, художественная целостность спектаклей хореографа «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак», «Ангара», «Иван Грозный», «Золотой век». Балеты Р. Щедрина. Творчество О. Виноградова, Н. Боярчикова, Б. Эйфмана. Исполнительское мастерство Н. Бессмертной, Е. Максимовой, Е. Рябинкиной, В. Васильева, М. Лавровского, М. Лиепы, Ю. Владимирова и др.

Деятельность ансамблей народного танца. Творчество выдающихся мастеров-хореографов – И. Моисеева, Т. Устиновой, Н. Надеждиной, О. Князевой, М. Годенко, Ф. Гаскарова, М. Чернышова, И. Меркулова, П. Вирского, М. Мурашко, В. Модзoleвского и других. Балет Д. Шостаковича «Золотой век» в постановке Ю. Григоровича. Творчество хореографа Олега Виноградова. Балеты «Ромео и Джульетта», «Асель», «Горянка», «Ярославна» и другие. Творчество балетмейстеров Н. Касаткиной и В. Василева. Балеты – «Геологи», «Весна священная», «Подпоручик Киж», «Сотворение мира» и др. Творчество Бориса Эйфмана. Балеты – «Двухголосие», «Бумеранг», «Поединок» и др. Творчество Генриха Майорова. Балеты – «Чипполино», «Белоснежка и семь гномов», «Маленький принц». Творчество Валентина Елизарьева. Балеты – «Сотворение мира», «Кармина Бурана», «Тиль Уленшпигель» и др. Исполнительское искусство – А. Либа, Ф. Рузиматов, И. Мухамедов, В. Малахов, А. Богатырев, Н. Ананиашвили, А. Асылмуратова, Ж. Аюпова и др. Деятельность хореографических училищ страны.

Литература:

1. Беляева-Челомбитко Г.В. Балет: эпоха Sovietica (1917-1991 гг.) М., 2005. С. 101-104, 129-130, 145-150.
2. Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2005. С. 21-28.

Тема 4.6. Отечественное хореографическое искусство на рубеже XX – XXI вв. (1990 – 2000 гг.).

Жизнь Большого театра после ухода Ю. Григоровича. Деятельность В. Васильева на посту директора и художественного руководителя Большого театра. Б. Акимов – руководитель балета Большого театра. А. Ратманский – руководитель балета Большого театра. Балеты – «Светлый ручей», «Болт», «Пламя Парижа», «Русские сезоны», «Корсар». Деятельность Ю. Григоровича в театрах страны. Создание балетной труппы «Балет Ю. Григоровича» в Краснодаре. Возвращение спектаклей Ю. Григоровича на сцену Большого театра. Исполнительское искусство. Жизнь балета Мариинского театра. Ежегодные международные фестивали балета «Мариинский». Репертуар.

Исполнители. Балетные театры страны. Именной театр балета Б. Эйфмана. Репертуар. Исполнители. Деятельность хореографических училищ и вузов страны.

Литература:

1. Беляева-Челомбитько Г.В. Балет: эпоха Sovietica (1917-1991 гг.) М., 2005. С. 131-135, 150-157, 169-178.
2. Ванслов В. О балете. М. 2006 С. 41-66.
3. Ванслов В. В мире балета. М. 2010 С. 147-176, 254 – 272.
4. Виноградов О. Исповедь балетмейстера. М. 2006. С. 306 – 316.
5. Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2005. С. 21-28.
6. Пети Р. Тан лие с Нуриевым. М., 2005. С. 3-101.
7. Плисецкая М.Я. Майя Плисецкая. М., 1994. С. 85 – 196.
8. Чурко Ю. Борис Эйфман: Восхождение. СПб. 2005. С. 32 – 299.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

Рекомендации к самостоятельной работе слушателей:

1. Изучать литературу по теории и истории хореографического искусства, о творчестве выдающихся хореографов, педагогов, исполнителей, смотреть кино и теле материалы по различным видам хореографии, быть в курсе текущих событий отечественного и мирового хореографического искусства.
2. Работать над повышением своего интеллектуального и педагогического уровня, усовершенствованием своей организационно-педагогической техники.
3. Изучать профессиональные периодические издания – журналы «Балет», «Линия», «Студия Пяти па», «Студия Антре», «Театр», «Сцена» и другие.
4. Повышать свой культурный уровень, изучать особенности работы педагогов и хореографов различных направлений в хореографии.

3.1. Планы самостоятельной работы

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

1. Отделение балета от оперы. Публикация «Писем о танце» в Лионе (1760)
2. Работа над созданием действенного пантомимного спектакля. Расширение выразительных средств, роль пантомимы, место и значение «действенного» и «чистого» танца, насыщение пантомимы танцевальными элементами.

3. Музыкальная реформа Глюка. Близость идейно-эстетических позиций и творческой платформы хореографа и композитора. Органическое слияние пантомимы и танца.

4. Программные балеты Новерра.

5. Требование хореографа к постановке балетного спектакля.

6. Эволюция взглядов Новерра на пантомиму и танец.

7. Прижизненное издание и переводы «Писем».

Литература:

1. Красовская В.М. Русский балетный театр. Т.1. М.

2. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. М., 1965 Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т.2. Л. 1981 С. 97 – 100, 191 – 201.

3. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера. М., 1986 С. 59 – 79.

4. Худеков С.Н. Иллюстрированная история танца. М., 2009. С. 191 – 205.

Тема.2 Новые выразительные средства в исполнительском искусстве на рубеже XVIII-XIX вв.

1. Огюст Вестрис (1760-1842) – первый танцовщик Европы.

2. Педагогическая деятельность Огюста Вестриса.

3. Развитие техники танца в творчестве Луи Дюпора (1781-1853).

4. Танцовщик и педагог Шарль Ле Пик (1749-1806) и его роль в пропаганде реформ Ж.Ж. Новерра.

5. Расширение технических и выразительных возможностей женского танца в балете.

Литература:

1. Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 36-55.

2. Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2006 с. 8-34.

3. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т.3. С. 1996 С. 230-268.

4. Красовская В.М. Русский балетный театр. Т.1. М., 1958. С. 67-109.

5. Пасютинская В.М. Волшебный мир балета. М., 1989. С. 35-70.

Тема.3 Исполнительское искусство знаменитых романтических танцовщиц.

1. Фанни Эльслер (1810-1884) – соперница Марии Тальони. Своеобразие исполнительской манеры и техники.

2. Итальянская балерина Карлотта Гризи (1819 – 1899).

3. Фанни Черрито (1817-1909) – ученица К. Блазиса.

4. Люсиль Гран (1819-1907) – представительница датской школы классического танца.

5. Русские романтические танцовщицы – Елена Андриянова (1819-1857) и Екатерина Санковская (1816-1978).

Литература:

1. Бахрушин Ю.А. История русского балета. М., 1973. С. 83 – 126.
2. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Т. 3. М., 1996. С. 113 – 120, 170 – 183, 184 – 207, 211 – 222, 386 – 403.
3. Красовская В.М. Русский балетный театр. Т. 1. М., 1958. С. 223 – 255, 256 – 277.
4. Фредеричча А. Август Бурнонвиль. М., 1983. С. 128 – 151.

Тема.4 Танцовщик и балетмейстер Серж Лифарь.

1. Начало исполнительской деятельности в труппе с Дягилева с 1923 г. Балетмейстерский дебют Лифаря – «Байка про лису...» И. Стравинского (1929).
2. Ведущий танцовщик и балетмейстер Парижской оперы. Создатель балета «Творение Прометея» Л. Бетховена (1929). Постановка спектаклей в стиле модернизированной классики, обращение к традициям хореографии XIX века, мюзик-холла, комедии дель арте.
3. Создание своеобразного стиля неоклассицизма. «Манифест хореографа» (1935). Балет «Икар».
4. Балеты С. Лифаря: «Сюита в белом» (1943) и др. Техническое мастерство и разнообразие творческих индивидуальностей труппы.

Литература:

1. Баланчин Дж., Френсис Мэйсон. Сто один рассказ о большом балете. М., 2000. С. 19-23, 36-42.
2. Балетная Энциклопедия М., 1981. С. 318—319, 591-592, 551-554.
3. Лифарь Серж. Мемуары Икара. М., 1995. С. 13-33, 51-155.
4. Лифарь С. Страдные годы с Дягилевым. Киев, 1994. С. 305-342.
5. Шовире Ивет. Я – балерина. М., 1977. С. 130-175.

Тема. 5 Творчество Ролана Пети.

1. Начало творческого пути Ролана Пети – танцовщика в Парижской опере.
2. Труппа Р. Пети «Балет Парижа» (1948). Спектакли «Юноша и смерть», «Кармен» и другие.
3. Труппа «Балет Марселя» (1972). Спектакли «Зажгите звёзды» (1972), «Арлезианка» (1974) и другие. Синтез классической лексики с пластическими интонациями, движениями и жестами, воспринятыми из повседневной жизни.
4. Многообразие творческой деятельности Ролана Пети. Сотрудничество с ведущими танцовщиками мира – М. Плисецкой, Р. Нуриевым, М. Барышниковым, Е. Максимовой, В. Васильевым, У. Лопаткиной, Н. Цискаридзе и другими. Работа с ведущими балетными труппами мира – Парижа, Лондона, Дании, Канады, России.

5. Своеобразное прочтение хореографом литературных сюжетов и их интерпретация на балетной сцене: «Кармен» (1949), «Арлезианка» (1974), «Пиковая дама» (2003) и другие.

Литература:

1. Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2005. С. 26-29.
2. Пети Р. Тан лие с Нуриевым. М., 2005. С. 3-101.
3. Чистякова В.В. Ролан Пети. Л., 1977. С. 29-100.

Тема. 6 Ведущие мастера современного зарубежного хореографического искусства.

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

Литература:

1. Даниленко З. Интра данс. Ж. Балет. № 5. 2010. С. 36 – 37.
2. Кириллов А. П. Мастерство хореографа. М., 2006. С. 24 – 29, 57 – 59, 105 – 110.
3. Людвиг Ю. Ж. Балет. № 4, 2010. С. 20 – 23.
4. Никитин В.Ю. Теория и практика. М., 2005 С. 7-83.
5. Ящиков П. Лики Килиана. Ж. Линия. № 7. 2010. С. 14 – 15.
6. Ящиков П. Семь нот. Ж. Линия. № 7. 2010. С. 17.
7. Ящиков П. Уход. Ж. Линия. № 7. С. 12.

Тема. 7 Начало балетного образования в России.

1. Открытие первой балетной школы в Петербурге (1738).
2. Первый общедоступный оперно-балетный театр.
3. Действительный балет.
4. Русский танец в балете.
5. Русский танец в русской комедии.
6. Русский танец в комической опере.
7. Отечественные балетные кадры.
8. Балетная школа Воспитательного дома в Москве (1773).

Литература:

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

Тема. 8 Романтический балет в России.

1. Ученик Шарля Дидло – А. Глушковский Адам. Танцовщик. Педагог. Балетмейстер. Балеты Глушковского «Руслан и Людмила», «Три пояса», «Черная шаль».
2. Исполнительское искусство на московской сцене.
3. М.И. Глинка и балетный театр.
4. Гастроли М. Тальони и Ф. Эльслер в России.
5. Творчество Ж. Перро в России.
6. Русская балерина, выпускница Петербургской школы Е. Андреевна.
7. Русская балерина, выпускница Московской школы Е. Санковская.
8. Русские танцовщики – Т. Герино, К. Богданов, И. Никитин, Ф. Монахов, Н. Пешков.

Литература:

1. Бахрушин Ю.А. История русского балета М., 1973. С. 88-126.
2. Глушковский А.П. Воспоминания балетмейстера Л.-М., 1940. С. 120 – 149, 160 – 175.
3. Красовская В. Русский балетный театр Ч I Л.-М., 1958. С. 166-286.
4. Слонимский Ю. Балетные строки Пушкина Л., 1974. С. 8-100.
5. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX века. М., 1977. С. 3 – 78.
6. Слонимский Ю. Мастера балета Л. М., 1937. С. 15 – 75.

Тема. 9 Артур Сен-Леон и русский балетный театр.

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

Литература:

1. Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 460.
2. Красовская В. Русский балетный театр. Ч 2. Л.-М., 1963. С. 63-89.
3. Свишникова А. Петербургские сезоны Артура Сен-Леона. СПб., 2008 С. 153-210, 259-262.
4. Слонимский Ю. Мастера балета. Л.-М., 1937. С. 170 – 235.

Тема. 10.Балет-симфония П.И. Чайковского – М. Петипа «Спящая красавица» – вершина хореографического искусства XIX века.

1. История создания балета «Спящая красавица».
2. Пролог.
3. Первый акт.
4. Второй акт.
5. Третий акт.
6. Апофеоз.
7. Критика о спектакле.
8. Сценическая жизнь балета в XX-XXI вв.

Литература:

1. Константинова М. Спящая красавица. М., 1990. С. 5 – 250.
2. Красовская В. Русский балетный театр. Ч2. Л.-М., 1963. С. 291-316.
3. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX века. М., 1977. С. 301-340.

Тема. 11.Исполнительское искусство в России на рубеже двух столетий.

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

Литература:

1. Бахрушин Ю. История русского балета. М. 1923. С. 211-240.
2. Карсавина Т.П. Театральная улица. М., 1976.
3. Красовская В. Анна Павлова. Л.,1965. С. 3 – 216.
4. Красовская В. Русский балетный театр вторая половина 19 века. Л.-М., 1963. С. 430-448, 450-469.

5. Красовская В. Русский балетный театр начала 20 века. Часть 1 Хореографы. Л.-М. С. 385 – 439.
6. Красовская В. Русский балетный театр начала 20 века. Часть 2 Танцовщики. Л.-М., 1972. С. 9102, 124-126, 228-316.
7. Фокин М. Против течения. Л.-М., 1962. С. 102 – 105, 212 – 214.

Тема.12 Педагогическая деятельность Агриппины Яковлевны Вагановой.

1. Сценический путь А.Я. Вагановой: от кордебалетной танцовщицы до прима-балерины.
2. Начало педагогической деятельности.
3. Педагогическая система А.Я. Вагановой.
4. Выдающиеся выпускницы школы А.Я. Вагановой – Марина Семенова, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Татьяна Вечеслова, Алла Шелест, Ирина Колпакова.
5. А.Я. Ваганова – балетмейстер. Балеты – «Эсмеральда», «Лебединое озеро».

Литература:

1. Балет. Энциклопедия. М., 1981. С. 102.
2. Беляева-Челомбитко Г. Балет: эпоха Sovietica (1917-1991 гг.). М., 2005. С. 54-57, 105-108, 111-119, 123-128.
3. Красовская В. Агриппина Яковлевна Ваганова. Л. 1989. С. 3 – 207.
4. Кремашевская Г. А.Я. Ваганова. Л. 1981. С. 80 – 135.
5. Мастера танца. 1917-1973. М., 1974. С. 31-40.

Тема. 13 Балеты Юрия Григоровича – вершина отечественной хореографии XX века.

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

Литература:

1. Беляева-Челомбитко Г.В. Балет: эпоха Sovietica (1917-1991 гг.) М., 2005. С. 136-144.
2. Ванслов В. Балеты Ю. Григоровича и проблемы хореографии. 2-ое изд. М., 1971. С. 9 – 170.
3. Ванслов В. О балете. М. 2006 С. 41-66.
4. Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., 1966. С. 316 – 367.

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

Тема. 14 Исполнительское искусство второй половины XX века и начала XXI века.

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

Литература:

1. Беляева-Челомбитко Г.В. Балет: эпоха Sovietica (1917-1991 гг.) М., 2005. С. 131-135, 150-157, 169-178.
2. Ванслов В. В мире балета. М. 2010 С. 147-176, 254 – 272.
3. Виноградов О. Исповедь балетмейстера. М. 2006. С. 306 – 316.
4. Кириллов А.П. Мастерство хореографа. М., 2005. С. 21-28.
5. Пети Р. Тан лие с Нуриевым. М., 2005. С. 3-101.
6. Плисецкая М. Я. – Майя Плисецкая. М., 1994. С. 85 – 196.
7. Чурко Ю. Борис Эйфман: Восхождение. СПб. 2005. С. 32 – 299.

3.2. Темы курсовых работ по дисциплине:

1. Исполнительское искусство в России середины XIX века.
2. Русская тематика в балетах Сен-Леона.
3. Ведущие исполнители московской балетной сцены второй половины XIX века.
4. Ведущие исполнители петербургской балетной сцены второй половины XIX века.
5. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики.
6. Творчество М. Петипа – новый этап в развитии русского балета.
7. Сценическая жизнь балета «Лебединое озеро».
8. Сценическая жизнь балета «Спящая красавица».
9. Сценическая жизнь балета «Щелкунчик».
10. Сценическая жизнь балета «Раймонда».
11. Балетмейстер-режиссёр А. Горский.
12. Михаил Фокин и его роль в истории балетного театра XX века.
13. Русский балетный театр начала XX века.

14. Русские сезоны в Париже и их роль в возрождении зарубежного балета.
15. Балерина А. Павлова.
16. Танцовщик и хореограф В. Нижинский.
17. Искусство Т. Карсавиной.
18. Вклад русских композиторов-симфонистов в развитие отечественного хореографического искусства.

3.3. Вопросы для самоконтроля по дисциплине.

Самостоятельная работа представляет собой просмотр и анализ программных произведений на сцене театра или в видео – записи, изучение наследия классической хореографии и мастеров советского и зарубежного балета 20 века и её историографии.

1. Народные истоки русской хореографии.
2. Начало балетного театра в России.
3. Петровские ассамблеи.
4. Создание первой профессиональной балетной школы.
5. Русское хореографическое искусство второй половины XVIII века.
6. Ф. Гильфердинг в России.
7. Г. Анджиолини в России.
8. Создание танцевальной школы в Москве.
9. Крепостной балет.
10. Иван Вальберх.
11. Шарль Дидло в России.
12. Русский балетный театр в эпоху Отечественной войны 1812 года.
13. Романтизм в русском балетном театре.
14. Адам Глушковский.
15. А.С. Пушкин и русский балетный театр.
16. Балетные труппы Петербурга и Москвы в 1820-е – 1830-е годы.
17. Эволюция романтического балетного театра России в 1830-е – 1840-е годы.
18. Елена Андреевна.
19. Екатерина Санковская.
20. Жюль Перро в России.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание курса обусловлено современным развитием балетоведческой науки, достижениями российских и зарубежных историков, практиков балета. Исходя из задач обучения – дать студентам представление о различных исторических этапах хореографического искусства, курс построен по хронологическому принципу. Занятия каждого раздела призваны

проанализировать эстетическое содержание хореографического искусства в формах соответствующих данному историческому этапу.

Дисциплина «История и теория хореографического искусства» входит в базовый блок вариативной части обязательных дисциплин.

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными студентами в рамках следующих дисциплин ОПОП: «Основы режиссуры в хореографии», «Композиция русского и народного танца», «Композиция современного танца», «Основы хореографической драматургии», «Искусство балетмейстера», «Композиция классического танца».

В основе изучения курса «История и теория хореографического искусства» предусмотрены лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа студента.

Дисциплина изучается на втором, третьем (ОФО), третьем и четвертом (ЗФО) курсе. Объем дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 часов.

Самостоятельная работа студентами осуществляется в процессе всего изучения курса и представляет собой - теоретическое освоение дисциплины.

В каждом семестре при изучении дисциплины «История и теория хореографического искусства» студенты изучают историографию сценических, и не только, видов хореографического искусства, кроме того готовят сообщения, доклады о балетмейстерах и исполнителях балетов и теоретиках хореографического искусства.

Самостоятельная работа представляет собой изучение исторических этапов развития хореографического искусства, балетных постановок в исполнении на сцене театра или в видео – записи.

А так же студенты самостоятельно изучают основные произведения классического репертуара мирового балетного театра и произведения современных зарубежных хореографов. Студенты готовят сообщения, доклады о балетмейстерах советского балетного театра и произведений современных зарубежных хореографов 20-21 веков.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Компетенции:

УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течении всей жизни

ОПК-1 способен принимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

ОПК-3 способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать её в своей профессиональной деятельности.

ОПК-4 способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства

ПК-1 способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики

ПК-19 способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров хореографии.

На **первом этапе** формируются знаниевые основы компетенции, осознаётся роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивается собственное художественное восприятие и вкус, кроме того студенты готовят сообщения, доклады о балетмейстерах и особенностях балетного репертуара.

На **втором этапе** знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции, значительно возрастают. Студенты практически изучают репертуар классического наследия балета и применяют его на практике в виде открытого занятия.

На **третьем этапе (завершающем)** студенты достигают итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть осваивают необходимый объем знаний, овладевают умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. Способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства.

По результатам этого этапа студенты сдают зачеты и экзамены, освещая репертуар классического балета различных эпох, стилей, жанров хореографического искусства, основные произведения классического репертуара советского балетного театра и произведения современных зарубежных хореографов.

Студенты готовят сообщения, доклады о балетмейстерах российского балетного театра и произведений современных зарубежных хореографов 20-21 веков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Требования к зачетам и экзаменам (на очном обучении – зачет – 2-й семестр, экзамен – 5-й семестр: на заочном обучении - экзамен 5, 8 семестр, зачет -7 семестр). Поскольку курс «История и теория хореографического искусства» складывается из теоретических занятий, то проверка знаний студентов состоит из теоретических ответов студентов на поставленные

вопросы и выполнение письменной контрольной работы. В ответах студенты должны показать отличные знания по предмету, грамотно разбирать хореографические произведения: уметь определять его структуру, характер, замысел хореографа, умение ориентироваться в стилях, направлениях и творчестве хореографов и исполнителей, знать историю создания и сценическую жизнь этапных балетных спектаклей каждой исторической эпохи. Требования к курсовой работе (на очном – 4-й семестр, заочном обучении – 6 семестр): Так как курсовая работа является одной из форм самостоятельной научно-исследовательской работы студента, ее подготовка предполагает изучение студентом дополнительной литературы. Она имеет определенную структуру: титульный лист, план (содержание, оглавление), введение, основной текст, заключение, список литературы. Курсовая работа – это начальный этап подготовки студента к выполнению дипломной работы. Темы курсовых работ выбираются из предлагаемого педагогом списка.

Критерии оценивания (теория)

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и свободно апеллирует к ним.
2. Свободно интерпретирует содержание учебной и научной литературы.
3. Глубоко понимает сущность материала, логично его излагает.
4. Умеет обосновать и раскрыть смыслы основных понятий, теорий и концепций.
5. Умеет свободно пользоваться теоретическими знаниями для решения профессиональных задач любого уровня сложности.
6. Не допустил фактических ошибок.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и понятия, использует их в знакомых ситуациях.
2. Интерпретирует содержание учебной и научной литературы.
3. Понимает сущность материала, но недостаточно логично его излагает.
4. Использует теоретические знания для решения типовых задач.
5. Допустил небольшие неточности и незначительные погрешности в ответе.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если он:

1. Понимает и воспроизводит базовые категории и понятия.
2. Затрудняется в оперировании понятиями, законами.
3. Отсутствует логическая последовательность в изложении материала.
4. Не умеет аргументировать выводы, высказывать суждения, делать заключения.
5. Имеются пробелы в знаниях.
6. Допустил ошибки в ответе.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он:

1. Допускает грубые ошибки при изложении материала, не понимает смыслов изученного материала.
2. Отказывается отвечать на поставленные вопросы.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

5.3.1. Задания (перечень вопросов) к экзамену

Теоретическая часть:

Теоретическая часть:

1. Основные этапы развития отечественной хореографии в XX веке.
2. Хореографическое искусство в первые послереволюционные годы.
3. Касьян Голейзовский.
4. Федор Лопухов.
5. Студийное движение 1920-х годов.
6. Айседора Дункан в России.
7. Балет «Красный мак» Р.М. Глиэра.
8. Хореографическое искусство 1930-х годов.
9. Советская хореографическая школа.
10. Василий Вайнонен.
11. Ростислав Захаров.
12. Леонид Лавровский.
13. Вахтанг Чабукиани.
14. Игорь Моисеев.
15. Формирование и становление балетных театров и танцевальных коллективов в союзных и автономных республиках.
16. Хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.
17. Леонид Якобсон.
18. Юрий Григорович.
19. Игорь Бельский.
20. Владимир Бурмейстер.
21. Олег Виноградов.
22. Борис Эйфман.
23. Выдающиеся исполнители балетного театра первой половины XX века.
24. Ансамбли народного танца.
25. Выдающиеся исполнители балетного театра второй половины XX века.
26. А.Я. Ваганова.
27. Марина Семенова.
28. Галина Уланова.
29. Ольга Лепешинская.
30. Майя Плисецкая.

31. Звездный дуэт – Екатерина Максимова и Владимир Васильев.
32. Марис Лиєпа.
33. Балетные диссиденты – Рудольф Нуриев, Наталья Макарова, Михаил Барышников, Александр Годунов.
34. Конкурсное движение.
35. Исполнительское искусство на рубеже XX – XXI веков.
36. Ведущие отечественные балетные труппы на рубеже XX – XXI веков.
37. Премьер московского балета Николай Цискаридзе.
38. Ульяна Лопаткина.
39. Светлана Захарова.
40. Диана Вишнева.
41. Мария Александрова.
42. Искусство ансамблей народного танца на рубеже XX – XXI веков.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Дисциплина изучается в течение второго, третьего, четвертого курсов.

В самом начале изучения дисциплины дается представление об основных исторических этапах хореографии, произведениях классического наследия и репертуара балетного театра и направлениях развития мирового хореографического искусства.

Курс предполагает по каждой теме параллельный просмотр и анализ балетов, видеофильмов-балетов. Результаты обучения по дисциплине «История и теория хореографического искусства» проверяются в ходе аттестации: текущей, промежуточной, итоговой.

Текущая аттестация осуществляется в середине 3,4,6 семестров в виде сообщения или доклада по вопросам теории хореографического искусства.

Промежуточный контроль реализуется в ходе сдачи обучающимися, очной формы обучения, **зачета** во втором семестре: теория - ответы на вопросы.

Итоговый – пятый семестр (экзамен) – теория: демонстрацию знания изученного материала.

По заочной форме обучения в 5 семестре студенты сдают экзамен, в седьмом семестре – зачет.

Завершается пятый семестр (ОФО) и восьмой семестр (ЗФО) «экзаменом» «оценка» по пятибалльной шкале. В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать экзамен в установленном порядке.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

6.1.1. Основная литература

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов/ Н.Н. Вашкевич. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2009. - 192 с.
2. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии: учебник/ И.Г. Есаулов. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2015.- 256 с.
3. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010. - 288 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1951>.
4. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. - 384 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1955>.
5. Сафронова, Л.Н. Уроки классического танца [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Сафронова. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. - 192 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58834>.

6.1.2. Дополнительная литература.

1. Балет. Танец. Хореография: краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н.А. Александрова. - 416 с.
2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца: учебник / А.Я. Ваганова. - 2-е изд. - СПб.: Лань, 2007. - 192 с.
3. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. - 448 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1952>.
4. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. - 320 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1960>.
5. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. - 320 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1959>.
6. Красовская, В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. - 688 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1956>.
7. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. - 656 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1957>.
8. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. - 528 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1958>.

6.1.3. Аудиовизуальные средства обучения

Видеозаписи балетов:

1. «Бахчисарайский фонтан», музыка Б. Асафьева, хореография Р. Захарова.
2. «Баядерка», музыка Л. Минкуса, хореография М. Петипа.
3. «Жизель», музыка А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа.
4. «Лебединое озеро», музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа, Л. Иванова.
5. «Легенда о любви», музыка А. Меликова, хореография Ю. Григоровича.
6. «Петрушка», музыка И. Стравинского, хореография М. Фокина.
7. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография М. Лавровского.
8. «Свадебный кортеж», музыка Д. Шостаковича, хореография Л. Яacobсона.
9. «Сильфида», музыка Х. Левенскюльда, хореография А. Бурнонвиля.
10. «Спящая красавица», музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа, К. Сергеева.
11. «Умиравший лебедь», музыка К. Сен-Санса, хореография М. Фокина.
12. «Шопениана», музыка Ф. Шопена, хореография М. Фокина.
13. «Шурале», музыка Ф. Яруллина, хореография Л. Яacobсона.
14. Хореографические миниатюры Л. Яacobсона.
15. Хореография Д. Нормайера «Дама с камелиями» (Ф.Шопен), «Отелло» (А.Шнитке).
16. Балетные спектакли ГАБТ «Щелкунчик», музыка П.И. Чайковского.
17. «Укрощение строптивой», хореография Д. Кранко.
18. «Прозрение», «Идиот», хореография Эйфмана.
19. Хореографические образы Голейзовского.
20. «Евгений Онегин», музыка П.И. Чайковского, хореография Д. Кранко.
21. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография Д. Кранко.
22. «Возвращение Макаровой», «Наташа» Фрагменты фильма «Балерина».
23. «Времена года», музыка Вивальди, хореография Р. Пети.
24. «Короткое время» (Рамберт-балет).
25. «Дитя и волшебство», Равель М. (И. Килиан) «В поисках утраченного времени» Р. Пети, Д. Нормайер «Бланш», «Трамвай желаний».
26. «Египетские ночи», музыка А. Аренского, хореография М. Фокина.

27. «Пламя Парижа», музыка Б. Асафьева.
28. «Лейли и Меджнун», музыка С. Баласаняна.
29. «Зачарованный мандарин», музыка Б. Бартока.
30. «Половецкие пляски», музыка А. Бородина.
31. «Тщетная предосторожность», музыка Л. Герольда.
32. «Раймонда», музыка А. Глазунова, хореография Ю. Григоровича.
33. «Красный мак», музыка Р. Глиэра.
34. «Ледяная дева», музыка Э. Грига.
35. «Вальпургиева ночь», музыка Ш. Гуно.
36. «Коппелия», музыка Л. Делиба.
37. «Легенда о любви», музыка А. Меликова, хореография Ю. Григоровича.
38. «Дон Кихот», музыка Л. Минкуса.
39. «Золушка», музыка С. Прокофьева.
40. «Жизель», музыка А. Адана, хореография М. Эка.
41. «Блудный сын», музыка С. Прокофьева.
42. «Эсмеральда», музыка Ц. Пуни.
43. И. Стравинский «Жар-птица», хореография М. Фокина.
44. «Весна священная», музыка И. Стравинского.
45. «Аполлон Мусачет», музыка И. Стравинского.
46. «Спартак», музыка А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича.
47. «Спартак», музыка А. Хачатуряна, хореография Л. Якобсона.
48. «Седьмая симфония», музыка Д. Шостаковича.
49. «Карнавал», музыка Р. Шумана.
50. «Конек - Горбунок», музыка Р. Щедрина.
51. «Лебединое озеро», музыка П. Чайковского, - ВПТО «Видеофильм».
52. «Каменный цветок», музыка С. Прокофьева, - ВПТО «Видеофильм».
53. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография Лавровского; хореография Д. Нормайера.
54. «Щелкунчик», музыка П. Чайковского, хореография Ю. Григоровича.
55. «Сильфида», хореография Бурнонвиля.
56. «Дама с собачкой», музыка Р. Щедрина, хореография М. Плисецкая.
57. «Анна Каренина», музыка Р. Щедрина, хореография М. Плисецкая.
58. «Шехерезада», музыка Н. Римского-Корсакова.
59. «Болеро», музыка М. Равель.
60. «Иван Грозный», музыка С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича.
61. «Волшебный мир балета»: – «Золушка», «Золушка на королевском балу», «Золушка и принц», музыка С. Прокофьева; «Петя и волк», музыка С. Прокофьева; «Буря», музыка П.И. Чайковского.

62. «Дама с камелиями», музыка Ф. Шопена, хореография Д. Нормайера.
63. «Отелло», музыка А. Шнитке, хореография Д. Нормайера.
64. «Balletforlife», музыка Queen, В.А. Моцарта, хореография М. Бежара.
65. «Гран Па в белую ночь», хореография М. Бежар, О. Виноградова, М. Петица.
66. Фильм-балет «Хореографические образы Голейзовского».
67. Фильм-балет «Он научился летать», А. Лиэпа.
68. Фрагменты из балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», Б. Асафьева «Пламя Парижа».
69. «Галатhea», музыка Ф. Лоу. – Л.: «Лентелефильм».
70. «Сотворение мира», музыка Д. Мийо. – М.: PackagingDessing.
71. «Конек - Горбунок», музыка С. Прокофьева. – М.: Coull.
72. «Ярославна», музыка Б. Тищенко. – СПб.: АОЗТ НПКФ «Адонис».
73. «Гаяне», музыка А. Хачатуряна. – М.: ВПТО. «Видеофильм».
74. «Дуэт победителей», хореография М. Бежара.

6.1.4. Электронные образовательные ресурсы

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2009. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1941>
2. Деген, А.Б., Ступников И.В. Балет. 120 либретто.- [Электронный ресурс] - СПб.: Композитор, 2008.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/2850>
3. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь. [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2007. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1979>
4. Красовская, В.М. История русского балета. [Электронный ресурс] - М.: Планета музыки, 2010. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1951>
5. Смирнова, А.И. Мастера русской хореографии: словарь [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 200. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1970>

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека).

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество

ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплинам бакалавры могут использовать ресурсную базу государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио - и видео издания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

- для проведения всех дисциплин: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010 (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access), Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6).

- для проведения специальных дисциплин: Steinberg CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

- Для самостоятельной подготовки бакалавров к занятиям по теоретическим дисциплинам требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

- Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

В учебном процессе также активно используются **информационные справочные системы**. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ:

1. Балетная и танцевальная музыка – <http://www.balletmusic.ru/>
2. Виртуальная галерея "Танец от древнейших времен до наших дней" – <http://www.gallery.balletmusic.ru/>
3. Всё для хореографов – <http://www.horeograf.com/>
4. Кафедра хореографического искусства – СПбГУП – https://www.gup.ru/uni/structure/faculties/art_fac/structure/kaf_hor/
5. Маленькая балетная энциклопедия – <http://www.ballet.classical.ru/index.html>
6. Сайт журнала "Балет" – <http://www.russianballet.ru/>
7. Погружение в классику – <http://www.intoclassics.net/>
8. Театральная энциклопедия – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php/

На всех компьютерах в Институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности Института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью

Kaspesky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории 317, 301, 211, 203 Б.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

209 ауд. – читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза, оснащенный персональными компьютерами, столами, стульями, книжными шкафами, с книжным и документальным фондом, телевизором;

207 ауд. – аудитория со специализированным оборудованием (станки хореографические переносные, зеркала, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза);

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

Проведение занятий по дисциплине сопровождается учебно-наглядными пособиями в электронном виде (слайд-презентации, видеоматериалы).

7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые

условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws, «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.