

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

Кафедра хореографии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной, научной
и международной деятельности

_____ Е.В. Савелова

«24» мая 2023 г.

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И РЕЖИССУРА
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень магистратуры
(2023 год набора, очная и
заочная форма обучения)

Направление подготовки
52.04.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки
Педагогика хореографии

Хабаровск
2023

Составители:

Ересько Ирина Евгеньевна, профессор кафедры хореографии, канд. пед. наук,
доц.;

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

Рабочая программа дисциплины «История, теория и режиссура хореографического искусства» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры хореографии «10» мая 2023 г. протокол № 10

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	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Объем дисциплины	6
2.2. Тематический план	6
2.3. Краткое содержание разделов и тем	8
3. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	18
3.1. План практических занятий	18
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	19
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	20
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	20
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	21
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	21
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	22
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	23
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	24
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	24
6.1. Основная и дополнительная учебная литература	24
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	28
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	29
6.4. Материально-техническая база	30
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	31
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	32

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. История, теория и режиссура хореографического искусства

Настоящая рабочая программа предназначена для студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению 52.04.01 «Хореографическое искусство», квалификации «Магистр» по кафедре хореографии Хабаровского государственного института культуры. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1125, а также с учетом регионального рынка труда.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История, теория и режиссура хореографического искусства» входит в вариативную часть базового блока Б1.В.03.

Дисциплина поддерживает профиль «Педагогика хореографии» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными обучающимися в рамках следующих дисциплин ОПОП: «Практикум преподавания хореографических дисциплин», «Наследие и репертуар балетного театра», «Искусство хореографа».

Курс «История, теория и режиссура хореографического искусства» обеспечивает интеграцию изучения дисциплин и является теоретическим фундаментом образования в области хореографического искусства.

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является повышение профессиональной культуры магистрантов, формирование у них целостного представления об основных этапах эволюции балетного театра, понимания общих закономерностей формирования, современных тенденций развития и функционирования, что позволит им обогатить содержание своей педагогической и балетмейстерской деятельности, а также формировать суждения по актуальным проблемам профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- Расширить знания о процессе становления основных видов и жанров хореографического искусства, о современных тенденциях развития балетного театра;

- Сформировать навыки и умения аналитического восприятия и анализа произведений хореографического искусства.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-6

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции		
ПК-6 Способностью проанализировать закономерности развития современного языка хореографии, перспективы развития хореографической педагогики и на этой основе критически аргументировано разобрать процесс исполнения хореографического произведения, сделать сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций	<p><i>ПК-6.1. Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современные тенденции образовательной системы в области хореографии; - основные методы и приемы обучения в хореографии; - средства образного раскрытия хореографического произведения: стили, манеру исполнения классического, народно-сценического, характерного танца <p><i>ПК-6.2. Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать закономерности развития современного языка хореографии; - анализировать перспективы развития хореографической педагогики; - анализировать процесс исполнения хореографического произведения <p><i>ПК -6.3. Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой анализа: закономерностей развития современного языка хореографии; - навыками сравнительного анализа разных исполнительских интерпретаций 	<p><i>ПК-6.1. Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -современные тенденции образовательной системы в области хореографии; -историю и режиссуру хореографического искусства; - основные методы и приемы обучения в хореографии; - средства образного раскрытия хореографического произведения: стили, манеру исполнения различных жанров в хореографии <p><i>ПК-6.2. Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -анализировать закономерности развития современного языка хореографии; - анализировать перспективы развития хореографической педагогики; - анализировать режиссуру балетного спектакля -анализировать процесс исполнения хореографического произведения <p><i>ПК -6.3. Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -методикой анализа: закономерностей развития современного языка хореографии; - методикой анализа режиссуры хореографического произведения; - навыками сравнительного анализа разных исполнительских

2.1. Объем дисциплины

2.2. Тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		часов по ФГО	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			у д	ЛЗ	СЗ	а ц и ч	а с	СРС	Контроль СРС	

									теку щий	проме жуточ ный
1.1	Введение в дисциплину «История, теория и режиссура хореографического искусства» ПК-6	3	1	1			2	2		
1.2	Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета ПК-6	21	1	1			20	20		
1.3	Балетный театр эпохи Просвещения (18 век) ПК-6	21	1	1			20	20		
1.4	Балетный театр 19 века ПК-6	21	1	1			20	20		
1.5	Зарубежный балетный театр на рубеже 19 и первой половины 20 века ПК-6	21	1	1			20	20		
1.6	Русский балетный театр на рубеже 19-20 века. Советский балетный театр. ПК-6	24	2	2			22	22		
1.7	Зарубежный балетный театр второй половины 20 века ПК-6	24	4	2	2		20	20		
1.8	Современный этап развития	28	4	2	2		24	24		

	отечественной хореографии. Анализ режиссуры балетного спектакля ПК-6									
1.9	Современные тенденции развития мирового балетного театра. Анализ режиссуры балетного спектакля ПК-6	13	3	1	2		10	10		
Подготовка к экзамену		4					4			4
Всего часов:		180	18	12	6		162	158		4

2.3. Краткое содержание разделов и тем (ЗФО)

Тема 1.1. Введение в дисциплину «История и теория балетного театра»

Предмет «История и теория балетного театра». Задачи дисциплины. Взаимосвязь с другими дисциплинами.

Основные требования к освоению курса. Интеграция курса в рамках следующих дисциплин ОПОП: «Искусство хореографа», «Теория и методика преподавания хореографических дисциплин», «Репетиторство в хореографии», «Наследие и репертуар балетного театра», «Педагогика и психология в хореографии», «Организационно-педагогическая работа в хореографическом коллективе».

Структура курса. Краткая характеристика основных разделов дисциплины. Требования к уровню освоения курса. Аннотированный обзор литературы и других источников по курсу.

Тема 1.2. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета

Общая характеристика эпохи Возрождения. Важнейшие явления культурной и художественной жизни. Италия и Франция – ведущие культурные центры Западной Европы. Рождение новой гуманистической культуры, новых тем, героев и новых театральных жанров. Идея возвышения человека как основа эстетики эпохи Возрождения. Связь искусства Ренессанса с культурой Античности. Превращение танца в профессиональное искусство. Формирование правил, приемов, структурных форм танца.

Формирование европейской школы классического танца. Придворная культура Италии. Рождение новых театральных жанров – опера, комедия дель арте, их влияние на формирование итальянской балетной школы. Придворные представления во Франции. Формирование французской школы танца. Строгая красота форм, элегантность, пластическая конкретность-характерные особенности французской школы. Термин балет и его содержание. Первый французский балет «Цирцея и нимфы», его роль. Балетмейстер Бальтазарини. Любители и профессионалы в придворном балете. Особенности английского балета эпохи Возрождения. Английские «маски» как пример придворных зрелищ.

Балетный театр Франции 17 столетия. Оперы-балеты, балеты-комедии, балеты-трагедии, балеты-драм, пасторалей, балетных выходов. Открытие Королевской академии музыки. Балетмейстер П.Бошан. Композитор Ж.Б.Люлли.

Тема 1.3. Балетный театр эпохи Просвещения (18 век)

Общая характеристика эпохи классицизма (конец 17-начала 18 века). Становление действенного балета. Формирование национальных государств, укрепление абсолютной монархии и строгие ограничения во всех областях жизни. Нормативность искусства – разумная правильность, пропорций, исключение лишнего, необязательного. Строгое разделение жанров. Английский балетный театр 17-18 века. Творчество Дж.Уивера, Ф.Хильфердининга, Г.Анджолони. Утверждение на английской сцене сюжетно-действенного балета.

Творчество Ж.Ж.Новерра и Ж.Доберваля. Теоретическое наследие Новерра «Письма о танце и балетах». Общая характеристика творчества Ж.Доберваля. Балет «Тщетная предосторожность» (1789 г.), «Дезертир» (1784), «Забавы терпсихоры» (1783) и др. Музыкальный театр Италии 18 столетия. Творчество С.Вигано. Балеты «Творение Прометея» муз. Бетховена (1813), «Отелло» (1818), «Весталка» (1818), «Жанна де Арк» (1821)

Тема 1.4. Балетный театр 19 века

Балетный театр Италии первой половины 19 века. Миланский театр «Ла Скала»- центр музыкальной культуры Италии. Роль Миланской академии танца в формировании единой итальянской школы классического танца. Миланская академия танца-центр хореографического образования в Европе во второй половине 19 века. Карло Блазис (1795-1878) – выдающийся деятель итальянского балетного театра, создатель методики преподавания классического танца. Блазис – последователь Новерра. Теоретические трактаты «Полное руководство к танцу» (1830). Блазис-балетмейстер. Обращение к инсценировкам произведений классиков мировой литературы. Тематическое и

жанровое разнообразие постановок. Повторение художественных традиций и постановочных приемов Новерра, Доберваля, Гарделя, Вигано, Перро.

Блазис – руководитель Миланской академии танца (1837). Реформа хореографического образования..Путь освоения искусства танца - от простого к сложному.

Деятельность Блазиса в Москве(1861-1864) и его роль в развитии хореографического образования в московской школе.

Тема 1.5. Зарубежный балетный театр на рубеже 19 и первой половины 20 века

Преромантизм. Балетный романтизм. Общественно-политические предпосылки и философско-эстетические основы романтизма. Две линии развития романтизма в балете. Франция –центр развития романтического искусства и романтического балета. Романтическая концепция в балете. Обновление тем, идей, сюжетов. Тип сюжетов, образный строй. Романтический идеал женщины. Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности. Особенности строения романтического балета. Преобразование хореографической лексики, сценографии. Формирование техники полетного танца : пуанты, элевация прыжка, усиление драматической роли танца. Тенденции симфонизации танца. Хореографы эпохи романтизма: Ф.Тальони, Ж.Перро, Ж.Коралли, А.Бурнонвиль, Блазис..

Балетный театр Франции эпохи романтизма.Развитие романтизма в балетном искусстве и его связь с литературными и философскими течениями.Уход от реальной действительности в мир мечты и вымысла.Трагическое противоречие между мечтой и действительностью.Роль А.Адана (1803-1856) в развитии балетной музыки. «Сильфида» (1832) – программный спектакль романтического направления,поставленный Ф.Тальони на сцене Парижской оперы. Сценическая жизнь «Сильфиды. Постановка А.Бурнонвиля на сцене датского театра(1836).

Балет «Жизель» (1841) на сцене Парижской оперы- вершина романтического искусства.Сценическая жизнь Жизели.

Жуль Перро (1810-1892) – балетмейстер, отразивший тематику и образы прогрессивного романтизма. Сотрудничество Перро с композитором Ц.Пуни. Программные балеты Перро, созданные на Лондонской сцене. » Ундина, или Наяда»(1843), «Эсмеральда» (1844), «Катарина, дочь разбойника» (1846), «Корсар» (1858,Петербург), Жан Коралли – балетмейстер Парижской оперы (1779-1854), роль Коралли в постановке балета «Жизель». Балеты по мотивам литературных произведений. Балеты «Хромой дьявол»,1836,»Пери»,1843. И др. Балетный театр Дании 19 века .Антуан Бурнонвиль (1760-1843)- представитель французской школы классического танца, танцовщик и руководитель Копенгагенского балета (1816-1823)Балет» Провенсальские мельники»(1785).Постановка на сцене датского театра жанровых балетов дивертисментного характера.

Август Бурнонвиль(1805-1879) – создатель национального балета и особого стиля датской школы классического танца. Книга «Моя театральная жизнь» (1879). Основной стиль спектаклей Ф.Бурнонвиля романтический. Создание танцевальной драмы, смешение серьезного и комического, фантастики с действительностью. Живописность и национальный колорит балетов. Детальная разработка массовых сцен. Разнообразие фольклора. Балеты: «Неаполь,или Рыбак и его невеста»(1842), «Праздник цветов в Дженцано», «Ярмарка в Брюгге» (1851), «Народное предание»(1854),»Вдали от Дании» (1860).Постановка спектакля в России «Из Сибири в Москву» (1876) Артур Сен-Леон(1821-1870). Дивертисментность балетов. Сен-Лион мастер женских вариаций. Сотрудничество с композиторами –Пуни, Минкусом, Делибом. Балеты поставленные на сцене Парижской оперы: «Скрипка дьявола», (1849), «Стелла» (1850),»Ручей» (1866), «Коппелия» (1870) – лучший спектакль.

Тема 1.6. Русский балетный театр на рубеже 19-20 века. Советский балетный театр.

Становление в России русской школы классического танца.Организация в России первой профессиональной балетной школы (1738). Деятельность в России Ж.Б. Ланде,французского танцовщика,балетмейстера,педагога. Зарубежные мастера хореографии и их роль в становлении сюжетно-действенного балета на русской сцене.Деятельность в России последователей Ж.Новерра,творческое сотрудничество: Ф.Хильфердинга,Г.Анджолони и А.Сумарокова. Самоопределение русского балета.Связь с драмой и оперой. Русский балетный театр первой половины 19 века. Творчество И.И.Вальберха.- первый русский балетмейстер,танцовщик,педагог.Первый мифологический балет «Орыфей»(1795). «Нравственные балеты» Вальберха. Балеты «Новый вертер»(1799),»Новая героиня,или женщина-казак»(1810),»Ромео и Юлия»,»Орфей и Эвридика»(1808) и др. Творчество Ш.Дидло в России (1816-1830).Героико-драматические балеты.» «Венгерская хижина,или Знаменитые изгнанники»(1817), «Кавказский пленник, или Тень невесты» (1823) по поэме Пушкина.Сказочные балеты»Роланд и Моргана»(1812), комические «Молодая молочница»(1817). Педагогическая деятельность в России. Деятельность Сен-Лиона В России.Балет-феерия.Русская тематика: «Конек-горбунок»(1864),» «Золотая рыбка» (1876), «Коппелия» на русской сцене (1881) С.Соколов (1830-1893) – балетмейстер Московской труппы. Балеты; «Папоротник,или ночь на Ивана Купала»(1867),»Цыгансукий табор»(1868). Русский балетный театр второй половины 19 века. Эпоха М.Петипа. Общая характеристика эпохи. Кризис европейскогобалетного театра. Характеристика русского балетного театра конца 19 века.Общая тенденция русского искусства к

воплощению значительных проблем в крупной форме. Балеты-феерии, балеты-обозрения. Неприятие развлекательных форм части интеллигенции. Традиционная связь оперы с балетом (балетные сцены в операх русских композиторов), их важная драматургическая роль. Влияние русской драмы. Приобщение к балетному жанру русских композиторов П.И. Чайковского и А.К. Глазунова. Творчество М. Петипа в России. Балеты : «Дочь фараона», (1862), «Дон Кихот» (1869), «Баядерка» (1877),

Опыты симфонизации балета «Спящая красавица» (1890), «Раймонда» (1898), «Лебединое озеро» (1895). Развитие формы хореографической миниатюры. Одноактные балеты «Сон в летнюю ночь» (1876), «Времена года» (1900).

Творчество Л. Иванова. Балеты П.И. Чайковского.

Реформаторство А.А. Горского, его балеты. Творчество М. Фокина. Реформаторская деятельность М.М. Фокина (1880-1942 гг.). Одноактные балеты М. Фокина : «Павильон Армиды» (1907), «Египетские ночи» (1908), «Половецкие пляски» (1909), «Шопениана» (1907). Балеты на музыку И. Стравинского «Жар птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Бабочка» (1912) и др. М. Фокин – балетмейстер «Русских сезонов» в Париже.

Русская советская хореографическая культура второй половины XX века. Исторические условия развития, основные положения и принципы.

Хореографическая культура 40-50 гг. Спад искусства Хореодрамы в советском классическом балете

Советский классический балет в середине XX века. Художественный спад искусства хореодрамы после «Ромео и Джульетты» (1940 г.); потеря драмбалетов его основных стилистических завоеваний. Спектакли «Золушка» (хор. Р. Захарова, 1945 г.), «Медный всадник» (хор. Р. Захарова, 1949 г.), «Сказ о каменном цветке» (хор. Л. Лавровский, 1954 г.) в качестве примеров наметившегося снижения эстетического уровня жанра; замена в спектакле оттанцованной пантомимы пантомимой бытовой, уход из балетов лиризма, поэзии; слабость общей режиссуры.

Хореографическая культура 50-60 гг. Л. Якобсон (1904-1975 гг.) «Двенадцать», «Клоп», «Спартак», «Хореографические миниатюры»

Значение выхода советского балета на мировую арену в середине 50-х годов. Приобщение отечественного хореографического искусства к опыту зарубежного танцевального искусства.

Творчество Леонида Якобсона (1904-1975 гг.). Его «Спартак» (1956 г.), «Шурале» (1950 г.), «Хореографические миниатюры» (1959 г.), единство принципов психологической характеристики персонажа и эксперимента в области публицистического театра в данных спектаклях. «Клоп» (1962 г.), превращение в нем ранее балетмейстером маски в обобщенный танцевальный тип. Трагическая тема любви в «Двенадцати» (1964 г.), единство массовых и сольных сцен в постановке. «Двенадцать» как вершина творчества Л. Якобсона.

Хореографическая культура 60-80 г.г. К.Голейзовский, М.Плисецкая, И.Вольский, О.Виноградов, Д.Брянцев. Творчество Ю.Григорovichа
Спектакли Игоря Бельского (род. 1925 г.), его постановки первой части Седьмой симфонии (ГАТОБ, 1961 г.) и Одиннадцатой симфонии Д.Шостаковича в ленинградском Малом театре оперы и балета; поиск и выражение хореографом внутреннего смысла музыки Д.Шостаковича; масштабный символизм и трагизм образов спектаклей; симфонизация балетмейстером танцевального действия, использованные им источники обогащения современного танцевального языка.

Спектакли Олега Виноградова (род. в 1937 г.); его «Асель» (муз. В.Власова, ГАБТ, 1967 г.); психологическая насыщенность танцевальных образов спектакля, многогранность хореографического языка. Отсутствие в персонажах национальных черт, позволяющее выявить ее общечеловеческий смысл.

Спектакли Николая Боярчикова (род. в 1935 г.): «Три карты» (1973 г.), «Ромео и Джульетта» (1972 г.), «Борис Годунов» (1975 г.); исключительное умение хореографа раскрыть многогранность содержательных пластов сюжетного источника спектаклей; единство реалистичных и символических персонажей в его постановках. Проблематика его пластического языка.

Балетмейстерская деятельность Дмитрия Брянцева (род. в 1947 г.), его постановка «Гусарской баллады» (муз. Т.Хренникова, 1979, 1980 г.г.);

героическое и комическое начала спектакля и их выражение хореографическими средствами. Развитие Д.Брянцевым жанра фильма-балета («Галатея» (1977 г.), «Старое танго» (1978 г.) на муз. Т.Когана); лирико-комедийное начало как ведущая художественная составляющая постановок.

Творчество Ю.Н.Григорovichа (род. 1927 г.). Особенности исполнительской деятельности. Первые программные постановки: «Каменный цветок» (1975 г.), «Легенда о любви» (1961 г.). Соединение в его спектаклях динамизма действия с развитой танцевальностью, возрождение сложных форм хореографического симфонизма при воплощении в танце внутренней структуры музыки. Преобразование сценической пантомимы в синтетический танцевальный компонент. Развитие усложненных форм классического танца. Действительный классический танец, поднятый до уровня симфонизма, как основа хореографического решения «Спартака» (1968 г.); развитие в нем форм мужского танца. Создание психологически сложного образа личности хореографическими средствами в балете «Иван Грозный»; художественная целостность поздних спектаклей («Золотой век» и пр.). Особое значение и роль кордебалета в спектаклях Григорovichа.

Подготовка рефератов на семинарское занятие по вышеперечисленным темам по выбору студента.

Тема 1.7 Зарубежный балетный театр второй половины 20 века

Современная танцевальная культура Франции: СЛифарь, М.Бежар.

Хореографическое искусство Франции в период после второй мировой войны. Деятельность Сержа Лифаря в качестве художественного руководителя Парижской оперы (1930-1944, 1947-1959 г.г.); Использование им в спектаклях легендарных, но трактуемых символически сюжетов, привлечение к созданию балетов крупных композиторов, художников, сценаристов. Классический танец, модернизированный балетмейстером как основное выразительное средство спектаклей Лифаря.

Творчество Мориса Бежара (род. В 1924 г.); его шведский балетмейстерский дебют (фрагменты «Жар-птицы»). Ранние работы Бежара. Бежар во главе «Балета XX века» (с 1960 г.). Синтетический характер его спектаклей, в которых объединены пантомима, пение, танец. Наиболее значительные постановки хореографа («Свадебка» (1962 г.), «Девятая симфония» (1964 г.), «Месса по нашему времени» (1967 г.), «Нижинский, клоун божий» (1971 г.), «Наш Фауст» (1975 г.), «Петрушка» (1977 г.), «Видение Розы», «Парижское веселье» (1978 г.)). Стилистика его редакций балетов И.Стравинского. Воплощение Бежаром в хореографии важнейших нравственно-философских проблем последнего столетия; стремление вернуть танец к первоначальному ритуальному характеру; неизменный интерес балетмейстера к хореографическим культурам Востока, Африки. Его стремление обновить язык классического танца; влияние на творчество Бежара стилистики различных форм модерна. Исключительно важное значение мужского кордебалета в его постановках. Использование Бежаром парадоксальных музыкальных коллажей. Принципиально новое решение пространственно- временных задач в его спектаклях, привнесение в них ярких элементов драматической игры, игры света, цвета. Школа-студия «Мудра» (1970 г. Брюссель).

Танцевальная культура Англии: Кеннет Мак-Милланн

Деятельность Кеннета Мак-Милланна (род. В 1929 г.), английская природа его хореографического воспитания (школа «Сэдлерс-Уэллс балле»), первые балетмейстерские работы Мак-Милланна в качестве руководителя «Королевского балета» Великобритании (с 1970 г.). Его вклад в развитие лексики современного классического танца, изощренность и самобытность пластических рисунков его спектаклей. Наиболее значительные постановки.

Современная танцевальная культура Германии: Дж.Кранко, Дж. Ноймаейр

Танцевальная культура Германии в период после второй мировой войны. Развитие хореографического искусства в Германской Демократической Республики. Создание обширной сети музыкальных театров в стране; наличие в репертуаре последних, наряду с балетными спектаклями, опер и мюзиклов.

Ведущее положение Штутгартского балета среди театров страны. Деятельность Джона Кранко (1927-1973 г.г.), характерные черты его творчества: юмор, умение передать характерность в действенном танце. Дж.Кронко во главе «Штутгартского балета» (с 1963 г.), преобразование коллектива в единый творческий организм под его руководством. Сочетание высокой танцевальности и великолепного актерского мастерства в его постановках. Наиболее значительные постановки («Дафнис и Хлоя» Равеля (1962 г.), «Онегин» Чайковского (1965 г.), «Щелкунчик» (1966 г.), «Поэма экстаза» Скрябина (1970 г.), «Инициалы Р.Б.М.» Э.Брамсса (1972 г.), «Следы» Малера (1973 г.)).

Деятельность Джона Ноймаейра (род. 1942 г.), работа в качестве исполнителя в Штутгартском балете. Дж. Ноймаейр в качестве руководителя Гамбургской государственной оперы. Главенствующее режиссерское начало, подчиняющее все остальные компоненты спектакля в его постановках. Лучшие спектакли.

Дж.Баланчин Бессюжетный балет «Нью-Йорк Сити Балле»

Джордж Баланчин (Баланчивадзе Георгий Мелитонович, 1904-1983 г.г.) как ведущий хореограф США. Учеба в Петроградском театральном училище и Петроградском театральном училище и Петроградской консерватории. Работа в Академическом театре оперы и балета в Петрограде (1921-1924 г.г.), участие в создании «Молодого балета». Гастроли в составе труппы С.Дягилева. Создание «Создание школы американского балета» (Нью-Йорк, 1934 г.) и на ее базе труппы «Американ балле» (1935 г.) (с 1948 г. - носит название «Нью-Йорк Сити балле») как стабильного артистического коллектива. Работа Баланчина с музыкой, не предназначенной для хореографического воплощения. Расширение балетмейстером выразительных средств танца за счет иных пластических искусств. Специфические особенности его лексики. Выразительность его танцевальных образов, порожденная образом музыкальным. Поиски в области бессюжетного танца. Лучшие и наиболее значимые балеты Дж.Баланчина - «Серенада» (1934 г.), «Концерто барокко» (1940 г.). «Третья симфония Чайковского» (1970 г.), «Пульчинелла» (1972 г.), «Концерт для скрипки» (1972 г.). Баланчин как основоположник нового синтетического направления в хореографии США, один из создателей хореографического языка XX века.

Современная танцевальная культура США 1950-2000 г.г. Алвин Эйли (1931). Хосе Лимон (1908-1972)

Крупнейшие деятели хореографии США конца XX века. Тенденции к синтезу классического танца и танца модерн в американской хореографической культуре конца XX столетия.

Деятельность Хосе Лимона (1908-1972 г.г.) как крупнейшего представителя американского танца модерн. Национальная окраска его хореографии, влияние на нее мексиканского и индейского искусства;

социально-этические интонации проблематики его спектаклей. Энергичный стиль мужского танца в его спектаклях. Создание «Труппы Х.Лимона» (1945 г.). Наиболее значимые постановки.

Творчество Алвина Эйли (род. 1931 г.), использование в его постановках негритянской музыки, фольклора. Синтез средств драматического театра, музыки и танца в его спектаклях. Спектакли Эйли как новые вариации соединения форм классики и танца модерн.

Интенсивное развитие экспериментальных хореографических трупп в США в последние годы, близкое по своей эстетической и идейной пестроте идентичным явлениям в Европе и России.

Подготовка рефератов на семинарское занятие по вышеперечисленным темам по выбору студента.

Марта Грэхем (1893-1991). Школа М.Грэхем Нью-Йорк -1927 г. Центр танца модерн

Творчество Марты Грэхем (1893-1991), ее работа с Р.Сен-Дени и Т.Шоуном. Стремление Грэхем-танцовщицы выразить драматически насыщенное духовное состояние личности; идейная и художественная связь ее творчества с немецким экспрессионизмом. Порывистость, изломанность пластики в ее спектаклях, необычность поз ее персонажей (сидя, лежа); длинные темные одежды в качестве постоянного костюма, заменившие народные стилизации и купальники. Постановки 40-70-х гг. с преобладанием библейских и античных сюжетов. Понимание Грэхем архитектоники танца как выражение основных мотивов поведения человека и одновременная метафоричность ее хореографического языка. Школа современного танца Грэхем (1927 г. Нью-Йорк) как крупнейший мировой центр танца модерн.

Тема 1.8. Современный этап развития отечественной хореографии

Творческое осмысление и освоение открытий прошлых лет, поиск новых художественных форм. Сохранение классического наследия. Основу репертуара театров оперы и балета составляет «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Пахита», «Щелкунчик», «Шопениана». Расширение классического репертуара за счет неисполняемых в России романтических балетов «Сильфида», «Неаполь» Бурнонвиля, «Бабочки», «Натали, или Швейцарская молочница» Ф.Тальони, а также балетов «Призрак розы» и «Павильон Армиды» М.Фокина, «Послеполуденный отдых Фавна» В.Нижинского.

Шедевры зарубежных мастеров балета в репертуаре отечественных театров. Балеты Дж.Баланчина, Д.Ноймайера, Д.Роббинса, Р.Пети, У.Форсайта в России. Современные редакции балетов «Лебединое озеро» (Ю.Григорovich, В.Васильев), «Щелкунчик», «Светлый ручей» (А.Ратманский) и др.

Хореографическая культура конца XX века. Творчество В.Васильев, Н.Боярчиков. Театр Б.Эйфмана (1946 г.). Эстрадный танец в СССР «Мюзик-холл».

Балетмейстерская деятельность Владимира Васильева (род. в 1940 г.); синтетичность его танцевального языка, многоплановость использования отечественного и мирового хореографического опыта в его спектаклях. Символическое олицетворение духовной трагедии в «Макбете» (1980 г.); тонкий психологизм образов «Анюты» (1986 г.); сказочно-философское воплощение «Золушки» (191 г.)

Творчество Н.Боярчикова в 80-90-х г.г.; «Разбойники» (1982 г.); «Макбет» (1984 г.), «Женитьба» (1985 г.)» жесткая режиссерская структура его спектаклей; стилистическое единство бытовых и метафорических образов.

Театр Бориса Эйфмана (род. в 1946 г.); общая характеристика его творческого почерка. Режиссерская цельность и хореографическая самобытность его постановок. Символизм и трагизм «Идиота», «Мастера и Маргариты»; способность балетмейстера к масштабному воспроизведению внутреннего мира литературных героев в пластических очертаниях («Карамазовы», «Безумный день», «Дон Кихот»). Театр Эйфмана как первая попытка создания театра современного танца в России. Преемственность между хореографическим языком Б.Эйфмана и пластическими исканиями зарубежных школ модерна.

Организация Московского мюзик-холла (1960 г.), деятельность его организатора и руководителя Николая Холфина (1903—1979 г.г.). Успех его танцевального коллектива, яркая праздничность поставленных номеров. Создание Ленинградского мюзик-холла (1967 г.). Различные функции танца в мюзик-холльных программах: от связующего звена до номера самостоятельного значения. Преобладание в практике середины века ансамблевых номеров в отличие от сольных, присущих довоенным традициям; специфическая образность массовых номеров.

Эстрадный танец как наиболее художественно-динамичный жанр современного хореографического искусства, в рамках которого интенсивно кристаллизуются пластические формы.

Творческая деятельность ансамблей народного танца 70-90 г.г. Высокий уровень танцевального мастерства исполнителей, достигнутый благодаря организации школы при Государственном ансамбле народного танца СССР, отделений народного танца в хореографических училищах, открытию множества самодеятельных студий.

Деятельность ансамблей народного танца в СССР.

Новые направления в хореографии. И.Моисеев (1936 г.). Принципы работы. Т.Устинова (хор им.Пятницкого). Ансамбли национальных республик СССР.

Подготовка рефератов на семинарское занятие по вышеперечисленным темам по выбору студента.

Тема 1.9. Современные тенденции развития мирового балетного театра

Подведение результатов изучения истории хореографического искусства России и зарубежных стран. Выявление основных направлений в балетмейстерском творчестве на основе тенденций развития искусства сценического танца в 20 веке. Тематика спектаклей, средства пластической выразительности, роль оформления в современном балетном спектакле, использование новейших технологий машинерии и освещения. Роль музыки в современном балетном спектакле. Жизнь образцов классического репертуара. Эволюция пластических элементов танца, в том числе лексики классического танца. Конкуры хореографического искусства на современном этапе. Виды конкурсов, история.

Основные произведения современных хореографов. Индивидуальность стиля и методов современных хореографов. Драматургия и композиция бессюжетных постановок. Формы, стиль, пластический язык, методы становления и развития хореографической образности.

Выдающиеся произведения зарубежного балетного театра 20 века. «Шотландская симфония», «Тема с вариациями», «Хрустальный дворец» Дж. Баланчина.

Произведения ведущих современных зарубежных хореографов: Р. Пети, М.Бежар, И. Килиан, Д. Ноймаер, Матс Эк.

Балеты:

1. «Дама с камелиями», музыка Ф. Шопена, хореография Д. Нормайера.
2. «Отелло», музыка А. Шнитке, хореография Д. Нормайера.
3. «Дитя и волшебство», Равель М., хореография И. Килиан
4. «В поисках утраченного времени» Р.Пети,
5. Хореография Д. Нормайер «Бланш», «Трамвай желаний»
6. «Укрощение строптивой», хореография Д. Кранко.

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

3.1. Планы семинарских занятий

Тема 1.7. Зарубежный балетный театр второй половины 20 века

2 часа

Цель – знакомство и изучение репертуара зарубежного балетного театра второй половины 20века

Задачи:

1. Проанализировать творчество ведущих балетмейстеров зарубежного балетного театра второй половины 20 века (по выбору)
2. Подготовить доклад по теме

Тема 1.8. Современный этап развития отечественной хореографии. Анализ режиссуры балетного спектакля

2 часа

Цель – знакомство и изучение современного репертуара отечественного балетного театра

Задачи:

1. Проанализировать творчество ведущих балетмейстеров отечественного балетного театра (по выбору)
2. Подготовить доклад по теме
3. Проанализировать режиссуру балетного спектакля этого периода

Тема 1.9. Современные тенденции развития мирового балетного театра. Анализ режиссуры балетного спектакля

2 часа

Цель – знакомство и изучение современных тенденций развития мирового балетного театра.

Задачи:

1. Изучить основные произведения современных хореографов. Индивидуальность стиля и методов современных хореографов. Драматургия и композиция бессюжетных постановок. Формы, стиль, пластический язык, методы становления и развития хореографической образности.

2. Рассмотреть конкурсы хореографического искусства на современном этапе.

3. Проанализировать режиссуру балетного спектакля этого периода

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Темы докладов:

1. Особенности хореографического стиля и методов мастеров романтического балета Ф. Тальони, А. Бурнонвиль, Ж. Перро.

2. Драматургия, принципы композиции и построения мизансцен балета «Сильфида».

3. Драматургия, принципы композиции и построения мизансцен балета «Жизель» (муз. А. Адама, хор. Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петица).

- 4.Балет А. Сен-Леон «Маркитанка», муз. Ц. Пуни.
- 5.Хореография М. Петипа. Балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица».
- 6.Балет «Дон Кихот», «Пахита» М. Петипа.
- 7.Балет М. Фокина «Шопениана».
- 8.Произведения ведущих современных зарубежных хореографов: Р. Пети, М. Бежар, И. Килиан, Д. Ноймаер, Матс Эк.
- 9.Драматургия и композиция бессюжетных балетов.
- 10.Выдающиеся произведения зарубежного балетного театра 20 века.
- 11.Основные произведения классического репертуара советского балетного театра.
- 12.Творчество Ю. Н. Григоровича. Балеты «Спартак», «Легенда о любви», «Каменный цветок».
- 13.Балет Ю.Н. Григоровича «Щелкунчик».
- 14.Миниатюры Л.В. Якобсона.
- 15.Хореография мастеров хореодрамы. Балетмейстеры Р. Захаров, Л. Лавровский.
- 16.Балет Р. Захарова «Бахчисарайский фонтан», муз. Б. Асафьева.
- 17.Балет Л. Лавровского «Ромео и Джульетта», муз. С. Прокофьева.
- 18.Творчество балетмейстера Ф. Лопухова.
19. Общая характеристика европейского балетного театра на рубеже веков и влияние русского искусства на мировой балетный театр.
- 20.Творчество Л.Фуллер, А.Дункан и американский модерн.
21. Современные тенденции развития в мировом балетном театре.
22. Творчество Р.Пети. Балеты «Кармен»,»Собор Парижской богородицы».

3.3. Вопросы для самоконтроля

1. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения.
2. Балетный театр эпохи Просвещения (18 век)
3. Балетный театр 19 века
4. Зарубежный балетный театр на рубеже 19 и первой половины 20 века
5. Русский балетный театр на рубеже 19-20 века.
6. Советский балетный театр.
7. Зарубежный балетный театр второй половины 20 века
- 8 Современный этап развития отечественной хореографии

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание курса обусловлено современным развитием балетоведческой науки, достижениями российских и зарубежных историков, практиков балета.

Исходя из задач обучения – совершенствовать и дать магистрантам представление о истории балетного театра в исторической ретроспекции, на различных исторических этапах, курс построен по хронологическому принципу. Занятия каждого раздела призваны выявить идейно-эстетическое содержание балетного искусства в формах соответствующих данному историческому этапу

Дисциплина «История, теория и режиссура хореографического искусства» входит в вариативную часть базового блока Б1.В.03.

Дисциплина поддерживает профиль «Педагогика хореографии» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными обучающимися в рамках следующих дисциплин ОПОП: «Практикум преподавания хореографических дисциплин», «Наследие и репертуар балетного театра», «Искусство хореографа».

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

Дисциплина изучается на первом курсе. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

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

Самостоятельная работа представляет собой просмотр программных произведений в исполнении на сцене театра или в видео – записи, анализ режиссуры отечественных и зарубежных балетных спектаклей.

Магистранты готовят сообщения, доклады о балетмейстерах и постановках различных эпох как российских, так и зарубежных.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Компетенции:

ПК-6

Способностью проанализировать закономерности развития современного языка хореографии, перспективы развития хореографической педагогики и на этой основе критически аргументировано разобрать процесс исполнения хореографического произведения, сделать сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций

На **первом этапе** формируются знаниевые основы компетенции, изучаются исторические этапы развития балетных театров.

На **втором этапе** знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции, значительно возрастают. Магистранты изучают лексику и особенности балетов разного периода, творчество ведущих балетмейстеров, в театре и видеозаписи. Готовят сообщения и доклады по темам.

На **третьем этапе (завершающем)** магистранты достигают итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть осваивают необходимый объем знаний, овладевают умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. Магистранты анализируют хореографические произведения.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «История и теория балетного театра» в виде **знаний** используются следующие процедуры и технологии:

-конспектирование лекционных занятий;

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «История и теория балетного театра» в виде **умений и владений** используются следующие процедуры и технологии:

-просмотр различных балетов и их анализ классического репертуара советского балетного театра и произведения современных зарубежных хореографов;

- сообщения, доклады по теории дисциплины в качестве текущего контроля успеваемости о балетмейстерах советского балетного театра и произведений современных зарубежных хореографов 20 века;

- анализ балетного спектакля.

Завершается первый курс экзаменом, «оценка» по пятибалльной шкале.

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

1 курс

Вопросы к экзамену

1. Особенности развития Западноевропейского балетного театра эпохи Просвещения.
2. Реформы Ж.Ж. Новерра.
3. Эстетика балетного романтизма. Великие балетмейстеры эпохи.
4. Особенности развития Западноевропейского балетного театра эпохи Возрождения
5. Характеристика балетного театра 19 века.
6. Зарубежный балетный театр на рубеже 19 и первой половины 20 века
7. Русский балетный театр на рубеже 19-20 века.
8. Характеристика советского периода балетного театра.
9. Зарубежный балетный театр второй половины 20 века
10. Современный этап развития отечественной хореографии
11. Ведущие хореографы и исполнители западноевропейских и американских школ современного танца.
12. Спектакли Дж. Баланчина «Тема с вариациями», «Драгоценности».
13. Балет Р. Пети «Времена года» музыка Вивальди.
14. Основные произведения современных зарубежных хореографов.
15. Творчество Дж. Баланчина.
16. Произведения ведущих современных зарубежных хореографов: Р. Пети, М. Бежар, И. Килиан, Д. Ноймаер, Матс Эк.

17. Наследие романтизма. Основные хореографы и произведения.
18. Балет «Сильфида», музыка Левенскольда, хореография А. Бурнонвиля. Композиция, стиль, особенности исполнения.
19. Балет «Жизель», музыка А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа. Композиция, стиль, особенности исполнения.
20. Балет М. Петипа «Корсар», «Баядерка». Конструкция балетов.
21. Произведения А. Горского, М. Фокина.
22. Произведения мастеров хореодрамы: Р. Захарова, Л. Лавровского.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения.

Дисциплина изучается в течение первого курса.

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

Текущая аттестация осуществляется в середине первого семестра в виде сообщения или доклада по вопросам теории дисциплины.

Промежуточный контроль реализуется в ходе сдачи обучающимися заочной формы обучения **экзамена на первом курсе**: теория - ответы на вопросы, «оценка» по пятибалльной шкале. В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать экзамен в установленном порядке.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная учебная литература

6.1.1. Основная литература

1. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии: учебник [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599
2. Ереско И.Е. Основы режиссуры, драматургии в хореографическом искусстве [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. и высш. проф. и образования И.Е. Ереско. – Хабаровск: ХИИК, 2017. - с. 207
3. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56562
4. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Т.А. Филановская. –СПб.: Лань, 2016.- 320 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71791

6.1.2. Дополнительная литература

1. Деген, А.Б., Ступников И.В. Балет. 120 либретто.- [Электронный ресурс] - СПб.: Композитор, 2008.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/2850>
2. Красовская, В.М. История русского балета. [Электронный ресурс] - М.: Планета музыки, 2010. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1951>
3. Слонимский, Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 344 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91841>. — Загл. с экрана.
4. Слонимский, Ю.И. Жизель: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 212 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99171>. — Загл. с экрана.
5. Слонимский, Ю.И. Лебединое озеро [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.И. Слонимский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91247>. — Загл. с экрана.

6.1.3. Список справочно-библиографических, периодических и официальных изданий

Справочно-библиографические издания

1. Балет. Танец. Хореография [Текст] : краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н. А. Александрова. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2008. - 416 с.
2. Большая литературная энциклопедия [Текст] / В. Е. Красовский. - М.: Слово; ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. - 845 с. : ил.
3. Великие мюзиклы мира: популярная энциклопедия [Текст] / науч. ред. и конс. И. Емельянова. - М. : ОЛМА-Пресс, 2002. - 704 с.
4. Власов, В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст] : в 8 т, Т. 1- 8 / В. Г. Власов. - СПб. : Лита, 2000. - 864 с.
5. Музыкальный энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М. : Сов. энциклопедия, 1990. - 672 с. : ил.
6. Мифы народов мира: энциклопедия [Текст] : в 2 т. Т. 2: К-Я / гл. ред. С. А. Токарев. - 2-е изд. - М. : Сов. энциклопедия, 1992. - 719 с.
7. Театральная энциклопедия [Текст] : в 5 т, Т. 3, 5 / гл. ред. П. А. Марков. - М. : Сов. энциклопедия, 1961, 1967.

Периодические издания

1. Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой

Официальные издания, содержащие материалы нормативного и директивного характера, связанные со сферой культуры, доступны в профессиональной базе данных ЭС «Культура».

6.1.4. 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. Левенскьольда, 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. Лица.
68. Фрагменты из балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», Б. Асафьева «Пламя Парижа».
69. «Галатей», 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.

6.2. 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 видеоиздания 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/
9. Театральная библиотека Сергея Ефимова – <http://www.theatre-library.ru>
10. Театральная библиотека – <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>

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 Kaspersky 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 проведения практических, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

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. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и

социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институте.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. 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.