

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Камилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 18.05.2024 16:45:59
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f38f67383b9bb23b2d0f1295921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра хореографии

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 30 » августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Хореографическое искусство

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Хореографическое искусство»

Форма обучения – **очная**
Срок обучения - **1 год**

Нальчик
2023

І. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Хореографическое искусство» является знакомство с основными этапами эволюции хореографического искусства и его высшей формы - балета, с особенностями хореографического искусства разных стран, современными тенденциями его развития, формирование навыков самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой по дисциплине «Хореографическое искусство».

Задачи курса: привить навыки самостоятельной работы с библиографическим материалом по предмету. Научить свободному владению глоссарием по хореографическому искусству. Привить навыки преподавательской деятельности через умение грамотного изложения практического и теоретического материала.

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ДПП (компетенции):

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;

ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе;

ПК-6 Способен обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности.

Индикаторы достижения компетенции:

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран (**УК-5**);

основы теории и истории искусства; природу эстетического отношения человека к действительности; основные средства художественной выразительности в искусстве; основные модификации эстетических ценностей; актуальные проблемы современной художественной культуры; средства и способы развития выразительности; принципы современной гармонии (**ОПК-1**);

основы планирования учебного процесса, принципы оценки освоения образовательных программ в процессе промежуточной и итоговой аттестаций; основные виды хореографической педагогики; особенности профессиональной деятельности, образования, воспитания и психологии педагога в хореографии; историю хореографической педагогики в России и за рубежом, дидактические понятия, категории и принципы; особенности педагогической деятельности в процессе обучения хореографическому искусству, характеристики различных, многовариантных технических средств и приёмов обучения; дифференцированные подходы: средства и методы организации самообразования, принципы оценки достижений учащихся в художественном развитии (**ПК-6**);

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп (УК-5);

анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; содержание и образный язык произведений искусства, выражать свое собственное отношение; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; грамотно разбирать материал для использования в практике; работать со специальной литературой в области культуры, науки и смежных видов искусства (ОПК-1);

осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ ДО и СПО; разрабатывать и внедрять учебные и учебно-методические пособия; организовать самостоятельную работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ; осуществлять на высоком профессиональном уровне процесс обучения теоретическим и практическим танцевальным дисциплинам (ПК-6);

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры (УК-5);

искусствоведческой терминологией; особенностями образного языка искусства, практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; навыками визуального переживания, репликации произведений искусств, публичного выступления, экскурсионной работы; методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; представлениями об особенностях эстетики произведений искусства и творчества российских и зарубежных мастеров современности; широким кругозором, включающим знание репертуара ведущих театров России, произведений, ведущих отечественных и зарубежных мастеров (ОПК-1);

принципами и навыками разработки программно-методического обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей) в организациях; методами и навыками воспитательной работы в хореографическом коллективе; приемами оценки уровня профессиональных способностей (ПК-6).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 46 часов и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Дисциплина ведется в течение первого семестра:

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	-	46	1	
Аудиторные занятия		26		
Самостоятельная работа*		20*		

Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№	Наименование дисциплины	Количество часов			Коды компетенции	Итоговый контроль
		лекции	практич	СРС		
1	Введение Раздел 1. Русский балет от истоков до 19 века	2		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
2	Теоретическое обоснование развития хореографического искусства	4		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
3	Истоки русского балета. Русский народный танец	2		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
4	Скоморохи-первые русские исполнители-профессионалы	2		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
5	Проникновение в Россию зарубежного балетного и сценического танца	2		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
6	Начало формирования русского балета	2		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
7	Русский балетный театр первой половины 19 века Патриотический балет периода Отечественной войны 1812 года.	4		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
8	Возникновение русской национальной школы классического танца	2		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
9	Ранний романтический балет 30-х годов 19 века	3		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
10	Возникновение реалистических тенденций в русском балете	3		2	УК-5; ОПК-1; ПК-6	
	ИТОГО: 46 часов	26	-	20		зачет

4.1. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве хореографии дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины «Хореографическое искусство». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студентов и развитие их творческих личностных качеств. Целью использования педагогических технологий является повысить способность педагога к поиску и внедрению в практику новых педагогических идей, новых способов, методов и приемов в решения педагогических задач.

Инновационные технологии в преподавании дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить хореографический репертуар. Комплекс педагогических технологий для достижения новых образовательных результатов в области хореографии:

1. информационно-коммуникационная технология;
2. соревновательная технология;
3. обучение в сотрудничестве (командная групповая работа);
4. проектная технология;
5. исследовательские методы обучения;
6. технология развития «критического мышления»;
7. лекционно-семинарско-зачетная система обучения;

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Хореографическое искусство» в соответствии с учебным планом изучается в течение одного семестра и включает в себя аудиторные лекционные занятия, семинары и самостоятельную работу студентов.). Аудиторный объем курса 46 часов периодичность - раз в неделю по 2 часа. Обязательным требованием при изучении данной дисциплины является экзамен, включающий в себя ответ на билеты.

Главной формой учебной и воспитательной работы является лекция, сопровождающаяся показом видеоматериала по теме. Студент должен развиваться, свободно ориентируясь во всем многообразии литературы по хореографии.

Важнейшая задача педагога – всестороннее и гармоничное развитие личности студента, его интеллектуального и творческого потенциала, раскрытие таланта ученика, бережное отношение к его индивидуальности.

Важнейшая задача педагога – всестороннее и гармоничное развитие личности студента, его интеллектуального и творческого потенциала, раскрытие таланта ученика, бережное отношение к его индивидуальности.

Понимание слушателем содержания предмета «Хореографическое искусство» невозможно без знания музыки и литературы, живописи и архитектуры, философии, истории культуры и религий.

С целью повышения уровня знаний у слушателей и их интереса к занятиям по предмету в каждом семестре проводятся тестирования, контрольные уроки, семинары, на которых студенты делятся результатами исследований (рефераты, доклады) по разделам и темам в рамках учебной

программы, с последующим обсуждением и оценкой.

Рекомендации преподавателю:

1. привить навыки самостоятельной работы с пройденным материалом по предмету;
2. научить разбираться в основных направлениях и тенденциях развития хореографического искусства;
3. научить свободному владению глоссарием;
4. привить навыки преподавательской деятельности через умение грамотного изложения практического и теоретического материала;

Преподавателю «Хореографического искусства» необходимо дать обучающемуся ВУЗа теоретические основы хореографического искусства. Указать на связь истории хореографии России с развитием мировой культуры. Преподавателю необходимо анализировать этапы эволюции русского и зарубежного хореографического искусства. Для ознакомления с творческой деятельностью выдающихся хореографов-танцовщиков целесообразно использование видеоматериала:

1. Большой театр. Двухсотый сезон
2. «Лебединое озеро». Балет Большого театра СССР
3. Галина Уланова
4. Майя Плисецкая
5. Третья молодость. Мариус Петипа в Петербурге
6. Мастера Русского балета. Сюжеты из балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа»
7. Большой театр. История русского балета
8. «Ромео и Джульетта». Фильм-балет по трагедии В. Шекспира
9. «Спартак». Балет А. Хачатуряна. Спектакль Большого театра
10. «Хрустальный башмачок». Балет С. Прокофьева «Золушка»
11. Балеты В. Гордеева. Одноактные балеты и миниатюры: Эсмеральда (Дриго), Сюрприз маневров, или свадьба с генералом (Россини)
1. «Золушка». Рудольф Нуриев. Парижский Театр Оперы и Балета
2. «Щелкунчик» П.И. Чайковский. Хореограф Рудольф Нуриев
3. «Лебединое озеро». В спектакле Большого театра- Майя Плисецкая, Александр Богатырев, Борис Ефимов
4. «Жизель». Адольф Адам. Американский балет-театр
5. «Спящая красавица» П.И. Чайковский. Кировский балет.

Слушателям курса необходимо указать на связь балетного театра с педагогической и исполнительской деятельностью. В содержании тем уроков указать на связь в творчестве современных отечественных с зарубежными хореографами. Преподавателю необходимо привить студентам навыки самостоятельной работы с библиографическим материалом, а также быть в курсе всех балетных премьер, (отечественных и зарубежных), через ознакомление с периодической печатью, телевидением, кино.

Использовать, как одну из форм развития самостоятельной работы студента, написание рефератов по изучаемым темам учебной программы. На лекциях отводить время для анализа самостоятельной работы студента. Предлагаемые темы, для написания рефератов, преподаватель должен представлять в начале семестра, определив определенные сроки их выполнения и сдачи. Вузская лекция, как главное звено дидактического обучения должна отвечать следующим требованиям:

1. изложение материала от простого к сложному, от неизвестному к известному;

2. логичность, четкость и ясность изложения материала;
3. возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
4. опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
5. тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью слушателя;

Преподавателю данной дисциплины целесообразно использование наглядных пособий (фотографий, репродукций) по изучаемой теме. При изложении материала важно помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых должен быть основан контроль и оценка знаний студентов.

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

Образовательный процесс по дисциплине «Хореографическое искусство» проводится:

- в форме контактной работы обучающихся с преподавателем;
- в форме самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации;
- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия (репетиции) и иные аналогичные занятия, и (или) групповые консультации;
- индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
- практические занятия (групповые, мелкогрупповые и индивидуальные),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты.

Для реализации программы «Хореографическое искусство» применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используют различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля.

Основными активными формами обучения являются лекции, а также семинары и творческие интерактивные занятия.

Практическое занятие имеет разновидности: семинар и творческое интерактивное занятие.

- а) *Семинар* – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных

занятий. Семинары могут проходить в различных диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа конкретных ситуаций.

- б) *Творческое интерактивное занятие* – индивидуальное, мелкогрупповое, групповое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Темы и содержание лекций

ВВЕДЕНИЕ

Балет как часть национальной культуры. Хореография как вид искусства. Её специфические особенности и выразительные средства. Условная природа балета. Связь искусства балета с другими видами искусства.

История взаимного влияния русского балета – история борьбы за реализм. Главные школы русского классического танца, их основные творческие этапы. Самобытность русского хореографического искусства. Творческое восприятие русскими балетными театрами прогрессивных хореографических образцов Запада.

Мировое значение русского балетного театра и его роль в возрождении танца в Европе и Америке.

Реалистические традиции русского балета как основа развития хореографического искусства.

РАЗДЕЛ 1

Русский балет от истоков до XIX века

Тема. Истоки русского балета. Русский народный танец.

Народное танцевальное искусство и профессиональный балетный театр. Танец в древнерусских обрядах и играх. Связь песни и танца. Пляски – игры и обрядные пляски русского народа; их связь с трудовыми процессами. Примеры: «А мы просо сеяли...», «Яр хмель», «Ленок», - их построение и исполнение. Наличие в них любовных мотивов. Первоначальное строгое соответствие исполнения плясок – игр трудовым процессам.

Охотничьи пляски. Примеры: «Танец моржа» - у чукчей, «Танец орла» - у монголов.
«Танец медведя» - у айнов. Исполнение плясок до и после охоты.

Культовые пляски – игрища и хороводы. Магическое значение хоровода как пляски, посвященной богу солнца – Яриле. Различные виды исполнения хоровода. Обязательный ход по кругу. Значение солнца оборота в жизни племенного общества и связанные с ним игрища. Проводы Масленицы. Семик. Святки. Исполнение игрищ. Военные пляски. Примеры: «Гопак», «Хоруми».

Введение христианства и борьба церкви с древними плясками, играми, игрищами и хороводами. Семейно-бытовые обряды. Театрализация свадебного обряда.

Бытовые пляски русского народа. Различия в исполнении мужской и женской пляски. Сольные пляски: перепляс, дуэтная пляска и изобразительный танец. Виды массовых народных плясок: величальные пляски, шестеры, кадрили, ланцы и др. Их исполнении игрищ. Влияние общественных и бытовых условий на развитие народной пляски.

Отличительные национальные черты русского народного танцевального творчества: сюжетность, реалистическая форма, высокая техника танца,

индивидуальность и выразительность исполнения. Русская народная пляска – основа русской балетной школы.

Тема. Скоморохи – первые русские исполнители-профессионалы.

Появление первых русских исполнителей – профессионалов – скоморохов. Синтетичность и сатиричность искусства скоморохов. Постепенная специализация скоморохов по жанрам. Представители танцевального жанра «плясуны» и их исполнительское мастерство. Совершенствование техники народного танца. Образование бродячих групп – «ватаг». Связь скоморохов с массами, участие в жизни народа. Деление скоморохов на оседлых и бродячих. Танцевальные представления скоморохов «позорища» в Киевской Руси. Появление в 16 веке женщин – скоморохов. Борьба церкви и государства с бродячим скоморошеством. Причины этой борьбы. Сатиричность жанра, подрывающего авторитет церковной и светской знати, деятельное участие в народных восстаниях. Различное отношение к скоморохам знати и простого народа. Значение искусства скоморохов в обогащении русской народной пляски.

Тема. Проникновение в Россию зарубежного балетного и сценического танца.

Рост общения Московского государства с зарубежными странами в 16-17 вв. Дворцовый театр Алексея Михайловича (1672 г.). Деятельность боярина Артамона Матвеева при организации театра. Балет в спектаклях театра. Быстрое освоение русскими

«иноземного танцевания». Ограниченное значение дворцового театра в развитии русского сценического искусства. Организация первого публичного театра в Москве (1702 г.). Деятельность Петра I в создании театра. Балет в спектаклях театра. Учреждение Петровских ассамблей в Петербурге (1718 г.). Порядок проведения ассамблей. Их популярность среди молодежи. Танцы на ассамблеях – исполнение наряду с зарубежными балетными танцами русских народных плясок

Обязанности танцмейстера как учителя танцев и воспитателя молодежи. Легкое освоение русской знатью иностранных балетных танцев. Значение ассамблей в ломке устаревших допетровских семейных устоев знати и в воспитании дворянского общества. Быстрое распространение балетных танцев в широких кругах правящих классов.

Роль Сухопутного Шляхетного корпуса в становлении русского балета. Первые балеты, исполненные при дворе силами кадет. Приезд в Россию итальянской оперно-балетной труппы (1735 г.). Учреждение в Петербурге хореографического училища «Её Величества танцевальной школы» (1737 г.).

Представители широких народных масс – основоположники русской школы в балете.

Внесение русского национального содержания в технику зарубежного танца. Стилизация русского народного танца. Первые русские выдающиеся артисты балета – Сергеева, Тимофеева, Нестеров. Учреждение в России постоянного придворного итальянского оперно-балетного театра. Законы классицизма и балет. Деление танца на три основных вида, условный костюм, построение и проведение балетов –

«выходов». Отсутствие содержания и отвлеченность этих балетов. Главенство мужчин в балете.

Тема. Начало формирования русского балета.

Французская буржуазная революция и реакция на нее царского самодержавия. Увольнение с казенной службы иностранцев; освобождение русского балета от иноземных артистов. Назначение И.И.Вальберха (1766-1819 г.г.) руководителем балета в Петербурге. Исполнительская, балетмейстерская

и педагогическая деятельность Вальберха.
«Нравственные балеты». Балет на современную тему «Новый Вертер» (1799 г.). Балет по произведению Шекспира «Ромео и Джульетта» (1800 г.). Сотрудничество Вальберха с русскими композиторами. Его близость к русским литературным кругам. Отражение в спектаклях интересов широких кругов дворянской интеллигенции. Приезд в Россию балетмейстера К.Дидло (1767-1837 гг.) его деятельность в Петербурге.

«Анакреонтические» балеты на античные сюжеты. Совершенство формы его постановок их развлекательный характер.

Борьба Вальберха с эстетическими установками К.Дидло за глубоко идейный балет. Поездка В. Вальберха в Париж и его критика французского балета с русских эстетических позиций.

Деятели русского балета в Петербурге: А.П.Берилова (1778-1804 г.г.); Е.И.Колосова (1780-1869 г.г) – выдающаяся исполнительница русских народных танцев. Крепостные балетные коллективы: театр Шереметьева в Кускове. Первая танцовщица театра – Т.В.Шлыкова (1773-1860 г.г). Национальная народная тематика в спектаклях театра. Значение крепостных трупп в дальнейшем распространении балетного искусства в России. Открытие первых публичных театров в провинции и постановка в них балетных спектаклей. Рязанский городской театр и балетная труппа Ржевского. Театр Шаховского в Нижнем Новгороде. Балет в Одессе и Харькове.

РАЗДЕЛ 2

Русский балетный театр первой половины 19 века.

Тема. Патриотический балет периода Отечественной войны 1812 г.

Деятельность К.Дидло в Петербургской балетной школе. Его работа по усовершенствованию техники сцены. Создание Вальберхом совместно с Дидло самостоятельной русской балетной труппы в совершенстве владеющей техникой танца. Деятельность Вальберха в период войны 1812 г. Постановка патриотических дивертисментов и балетов – миниатюр. Роль русского народного* в этих спектаклях. Значение деятельности Вальберха. Учреждение в Москве 1806 г. императорских театров и реорганизация балетной школы. Демократическая направленность балета в Москве. Народность московских патриотических дивертисментов.

Тема. Возникновение русской национальной школы классического танца.

Вторичный приезд Дидло в Петербург (1815 г.). Переход Дидло на эстетические позиции Вальберха и продолжение его деятельности в балете. Сближение Дидло с передовыми деятелями русской культуры. Дидло и Пушкин. Появление балетов романтического содержания. «Кавказский пленник» (1823 г.). Значение Пушкина в развитии русского балета. Взгляды Дидло на назначение танца в балете. Создание самодеятельного балетного репертуара, близкого по духу прогрессивным кругам русских зрителей и исполнителей. Уравнивание значения мужского и женского танца. Пальцы («пуанты»), впервые введенные в женский танец Дидло.

Творчество М. Даниловой (1793-1810 гг.), А. Истоминой (1799-1848 гг.), Е. Телешевой (1805-1850г.г), Н. Гольца (1800-1880г.г) и И. Шемаева (1794-1850 гг.). Появление русской школы классического танца, окончательное национальное самоопределение русского балета. Определение Пушкиным основной особенности русской школы классического танца. Московский «левый фланг» и его влияние на создание в Москве национального балетного репертуара. Балетмейстерская

деятельность

А. Глушковского. Первая инсценировка произведения Пушкина в балетном театре. Балет

«Руслан и Людмила» (1821 г.). Политическое значение спектакля в связи со ссылкой Пушкина на юг России. Перенесение из Петербурга в Москву балета Дидло «Кавказский пленник» (1827 г.). Балеты «Черная шаль» по Пушкину (1831 г.).

Дальнейшее развитие в Москве народно-патриотических дивертисментов. Деятельность И.Лобанова (1797-1840 гг.) в развитии народных танцев на сцене. Т. Иванова- Глушковская (1795-1855 гг.) и И.Лобанов – лучшие исполнители народных танцев. Новая сценическая форма русской народной пляски и изменение костюма. Отбор наиболее изящных и красивых движений подлинной русской пляски и перенос их на сцену вместо прежней стилизации. Введение русского народного танца в сюжет балета («Руслан и Людмила»).

Развитие публичных балетных театров в России. Антреприза И.Штейна на Украине.

Балет в городе Орле. Самостоятельность репертуара. Балет Юсупова в Москве.

Тема. Ранний романтизм балета 30-х годов XIX века.

Взгляды царского правительства и прогрессивной интеллигенции на задачи театра. Стремление правительства установить в театре развлекательный балетный репертуар. Приглашение иностранных балетмейстеров и исполнителей. Постановка безыдейных зарубежных балетов в Петербурге и попытка создания национальных шовинистически- великодержавных балетов.

Разрыв между содержанием и танцевальным языком в балетах романтического направления. Увлечение техникой ради техники. Мужественность женского и манерность мужского исполнения танцев. Танцовщица М.Тальони. Её роль в утверждении нового классического женского танца. Белинский о Тальони. Причины постепенного падения интереса к творчеству Тальони. Открытие в Москве Большого Петровского театра (1824 г.). Самобытность национально-демократической линии репертуара московской балетной труппы. Приглашение танцовщицы, педагога и балетмейстера Ф.Гюллен (1806-1860 гг.). Характеристика ее деятельности – поиски новых тем, сотрудничество с новыми композиторами. Балеты «Астольф и Жоколд» (1829 г.), «Фенелла» (1835 г.). Социальная острота этих спектаклей. Работа Гюллен в балетной школе. Е.Санковская (1816-1878 гг.). Исполнение Санковской в Москве балета «Сильфида». Различия в трактовке образа Сильфиды Санковской и Тальони. Санковская – создательница русского романтического балета. Белинский. Герцен и Салтыков-Щедрин о Санковской. Санковская – знамя* передовой молодежи Московского университета. Характеристика лучших артистов, воспитанных Гюлен: Т.Карпаковой-Богдановой (1813-1842 гг.), Ворониной (1823-18...),* и К.Богданова (1808-1860 гг.).

Тема. Возникновение реалистических тенденций в русском балете.

Постепенный переход искусства на позиции критического реализма. Новый этап развития народно-сценического танца. Стремление средствами танца выявить характер народа. Место народно-сценического танца в балетном спектакле.

Танцовщица Е.Андреянова (1816-1857 гг.). Исполнение Андреяновой народных танцев. Балет «Жизель» (1842 г.) и «Пахита» (1847 г.) с участием Андреяновой.

Балетмейстер Ж.Перро (1810-1892 г). Создание Перро в Париже нового мужского классического танца. Его балеты «Жизель» (1841 г.), «Мечта

художника» (1842 г.) и «Эсмеральда» (1849 г.). Прогрессивная идейность балетов Перро. Обострение в них социальной темы. Реалистические тенденции. Действенный танец Перро. Фани Эльслер (1810-1884 гг.) – лучшая воплотительница образов в балетах Перро. Фани Эльслер и ее исполнение народных танцев. Демократичность творчества Перро и Фани Эльслер.

Приезд в Петербург Перро и Фани Эльслер (1848 г.). Первоначальный успех реалистических балетов Перро в Петербурге и постепенное охлаждение придворного зрителя к социальной остроте его постановок. Отрицательное отношение правительства к деятельности Перро. Вынужденный переход Перро на развлекательные темы. Перро и Фани Эльслер в Москве. Близость их творчества реалистическим принципам школы актерского мастерства Малого театра. Успех прогрессивных балетов Перро у московского демократического зрителя. Выдающийся успех Фани Эльслер в Москве. Образы созданные Фани Эльслер в балетах «Жизель», «Эсмеральда», «Тщетная предосторожность». Исполнение Эльслер русской пляски и ее успех. Выступление в народных танцах. Участие Эльслер в драматических спектаклях Малого театра. Санковская и Андреянова в репертуаре Эльслер.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы дисциплины «Хореографическое искусство», выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно- методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно- методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Самостоятельные занятия предусматривают работу слушателя с преподавателем, работу группы студентов и работу одного студента, в частности. В самостоятельную работу входит: знакомство студента с состоянием и проблемами современных направлений хореографического искусства, осмысление художественных задач, а, также, самостоятельное изучение и освоение нового материала, знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей, работа с видеоматериалом (фильмы о балете), поход в театр на балетные спектакли, работа над рефератами. Дисциплина «Хореографическое искусство» является фундаментом для формирования высокопрофессионального выпускника, так как прививает любовь к избранной специальности.

Самостоятельная работа имеет творческий характер, так как в ее процессе реализуется собственный замысел студента, в результате чего ставятся и решаются задачи, выделяются новые, нестандартные методы их решения.

Рекомендации слушателю:

Обучающимся, для развития навыков самостоятельной работы, предлагаются написать контрольные работы по следующим темам. Студенты должны пополнять информацию, полученную от педагога путем изучения дополнительной литературы, прослушивания народной и стилизованной музыки, просмотра выступлений танцевальных коллективов и солистов. Рекомендуется чтение нескольких теоретических источников с творческим

усвоением содержания, развитием умений обозначать проблемы, устанавливать связи между исследуемыми явлениями и понятиями, применять нестандартные способы решения проблем, поиском недостающей информации в internet и использованием ее для подкрепления собственной позиции.

Поиск демонстрационного материала (концерты танцевальных коллективов, балетные спектакли, документальные фильмы) по исследуемым вопросам должен осуществляться во всех имеющихся возможностях: читальном зале и библиотеке, фонотеке, в internet.

Для закрепления знаний по данной дисциплине, студентами ВУЗа зачитываются доклады по «Хореографическому искусству» в научно-студенческих обществах (НСО).

Результаты самостоятельной работы учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен).

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

При разработке критериев оценочных средств для контроля качества изучения данной дисциплины учитываются все виды связей между специальными навыками, умениями владения хореографическим искусством, и знаниями, сформированными у обучающихся в процессе изучения дисциплин профессионального цикла. Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: контрольная работа, зачет, экзамен.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе. Осенняя и весенняя аттестации – контрольный урок, тесты. Формы итоговой контроля: зачет, экзамен.

Зачет ставится, если студент:

Показывает знание и понимание всего объёма изученного материала; понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; выполнение всех домашних заданий и СРС.

Умеет составить правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливает меж предметные связи специальных дисциплин кафедры хореографии, на основе ранее приобретенных знаний. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием профессиональной терминологии хореографического искусства. Отметка «3 удовлетворительно» ставится, если студент:

Отметка «незачет» (неудовлетворительно) ставится, если студент:

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.

Примерное задание для контрольного урока: Формы контроля соответствуют учебному плану образовательной программы. Для оценки знаний

осенней и весенней межсессионной аттестации осуществляется промежуточный контроль в виде тестирования студентов. Итоговой формой контроля знаний по предмету, является экзамен в III и V семестре.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по данной дисциплине, изданной преимущественно за последние 10 лет в объеме, соответствующем требованиям ДОПП, аудио-видео фондами, согласно профилю

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

В библиотеке функционирует читальный зал.

Список литературы:

- Бахрушин Ю.А. История русского балета – М., 1977 г.
Белова Е. «Хореографические фантазии Д.Брянцева» М., 1997 г.
Бертран М.С. «Рудольф Нуриев» М., 2004 г.
Богданов-Березовский В.К. Сергеев К.М. – Л., 1951 г.
Борисоглебский М.В. Материалы по истории русского балета т. 1,1. Л.: Издательство ленинградского хореографического училища, 1938-1939 гг.
Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. – М.-Л., 1948 г.
Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии М., 1971 г.
Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии.- М., 1964 г.
Добровольская Г. Балетмейстер Л.Якобсон.- Л., 1968 г.
Житомирский Д. Балеты П.Чайковского – М., 1950 г.
Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. – М., 1954 г.
Захаров Р.В. Беседы о танце. – М., 1963 г.
Иваншев В., Ильина К. Ростислав Захаров. Жизнь в танце. – М., 1982 г.
Красовская В.М. История русского балета. – Л., 1978 г.
Красовская В.М. Русский балетный театр. Т.1,2. – Л.-М., 1958 и 1963 гг.
Красовская В.М. Нижинский. – Л., 1974 г.
Красовская В.М. Статья о балете. – Л., 1967 г.
Красовская В.М. В.Чабукиани.-Л. – М., 1960 г. Катанова С. Музыка советского балета. – Л., 1980 г. Кремшевская Г. Наталья Дудинская. – Л. – М., 1964 г.Лауреаты Ленинского комсомола. – М., 1970 г.
Ленинградский балет сегодня, т. 1,2.-Л.-М., 1967-1968 гг.
Лопухов Ф.В. Шестьдесят лет в балете. – М., 1966 г.
Львов-Анохин Б. Балетный спектакль последних лет. – М., 1972 г.
Львов-Анохин Б. Галина Уланова.- М., 1970 г.
Львов-Анохин Б. Алла Шелест. – М., 1964 г.
Ленинградский балет 1960-1970 г.г. СП 2008 г.
Мартынов О.К. Я.Глейзовский. – М., 1961 г.
Морис Бежар «Мгновения в жизни другого» 1998г. Москва
Мессерер А. «Танец, мысль, время» М., 1990 г.
Музыка и хореография современного балета. Вып. 1, 2,3. – Л., 1974, 1977, 1979 гг. Петров О. Русская балетная критика конца 18-го-первой половины 19-го – М.,1982 г.Петипа М.
Материалы воспоминаний, статья. – Л., 1971 г.
Роставлева Н. Майя Плисецкая. – М., 1968 г.

- Слонинский Ю.О. Мастера балета. – М., 1937 г.
Слонинский Ю.О. Дидло. – Л.-М., 1958 г.
Советский театр. Документы и материалы. – Л., 1968 г.
Советский балетный театр. – М., 1976 г.
100 балетных либретто. – М. – Л., 1966 г.
Фоменко И.М. «Основы народно-сценического танца» М., 2002 г.
Холфина С. «Театральные мемуары» М., 1990 г.
Чижова А. Танцует «Березка». – М., 1967 г.
Чудовский М. Ансамбль Игоря Моисеева. – М., 1959 г.
Чурко Ю. Белорусский балет. – Минск, 1966 г.
Эльяш Н. Балет народов СССР. – М., 1977 г.
Тухужева И.З. Учебно-методическое пособие по классическому танцу; Нальчик
Шаранова Н.И. «Детский танец» - М. - Кр., 2011 г.
Пестов П.А. «Урок классического танца» - М., 2010 г.
Арбо Т. «Орхезография» - М., 2013 г.
Базарова В.П. «Азбука классического танца» - С.-П., 2010 г.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

1. Электронная библиотечная система «Лань» www.e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «IPR books» www.knigafund.ru;
3. Электронная библиотечная система «Юрайт» коллекция «Легендарные книги»
4. Нотный архив Бориса Тараканова
5. Web of Science - поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает каждого обучающегося в течение всего периода обучения индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Слушатели обеспечены учебно-методической документацией и материалами по дисциплине (модулю) «Хореографическое искусство». Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СКГИИ, включая кафедру хореографии, располагает необходимым материально-техническим обеспечением для изучения дисциплины по выбору «Хореографическое искусство».

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, имеют необходимое оборудование. В институте используется современная беспроводная Wi-Fi технология соединения компьютеров к сети интернет.

Учебные аудитории профильной направленности (балетные залы) оснащены: деревянные полы с наличием воздушной подушки, покрытые балетным линолеумом; зеркала, хореографические станки, музыкальные инструменты (кабинетный рояль, 2 фортепиано), музыкальные центр – 3 шт. Имеются раздевалки и душевые комнаты. Учебная аудитория (большой балетный класс) для занятий по дисциплинам «Классический танец», «Физкультура и спорт: тренажная классика» и другим специальным дисциплинам, оснащен роялем, пультами, переносной аудио аппаратурой и

акустической системой Microlab.

Аудитории для проведения теоретических занятий, оборудованы аудиторной мебелью, видеопроекционной техникой; в том числе оборудованы персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, интерактивной доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами.

Рабочая программа составлена с учётом требований, предъявляемых профессиональной переподготовки по направлению Хореографическое искусство.

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Программу составила:
Зав. кафедрой хореографии,
доцент

Марзоева А.А.

Эксперт: декан кафедры культурологии,
профессор

Шаваева М.О.