

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной
работе

Е.В.Горбылева

«_____» _____ 20____ г.

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ С.П. Цаплина

Протокол № _____

от «_____» _____ 20____ г.

**Н.В. Попова
ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИСКУССТВА**

рабочая программа дисциплины для обучающихся по специальности

51.02.01 - Народное художественное творчество

по виду: Хореографическое творчество; квалификации специалиста –

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель;

форме обучения: очной

Смоленск

2023

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины является: выработка у студентов представлений о существующих в современном гуманитарном знании теориях исторической эволюции русского и зарубежного хореографического искусства от зарождения до современности. Получить комплекс теоретических знаний, раскрывающий основные этапы развития русского и зарубежного балета, связь истории хореографии с развитием мировой культуры, историю происхождения танца, народные истоки танца и его предназначения в общественной жизни.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППСЗ

Дисциплина входит в состав раздела вариативная часть циклов ППСЗ3 (ВЧ 02). Преподавание курса «История хореографического искусства» проводится в тесном взаимодействии со специальными дисциплинами раздела. Профильные учебные дисциплины: «История мировой культуры», «История», «Отечественная литература», «Народная художественная культура», «Классический танец», «Народный танец», а также с дисциплинами вариативной части циклов «Русский танец», «Композиция русского танца». Изложение материала дополняется посещением студентами спектаклей, музеев, выставок, показом учебных фильмов, видеопроказом балетных спектаклей, прослушиванием записей балетной музыки и других современных технических средств обучения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями:

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

Организация художественно-творческой деятельности

ПК 1.2. Осуществлять поиск и реализацию лучших образцов народного художественного творчества в работе с любительским творческим коллективом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать

- выразительные средства и возможности классического танца, через последовательное изучение лучших образцов классического наследия;
- репертуар классического наследия;
- стиливые особенности работы русских и зарубежных балетмейстеров.

- уметь

- исполнять сольные вариации и фрагменты массовых танцев классического наследия, соблюдая манеру исполнения и стилевые особенности;
- применять изучаемый материал для постановки своих танцевальных композиций;

- владеть

- профессиональной лексикой, категориями хореографического искусства;
- навыками использования специальной литературы в процессе обучения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 35 часов, в том числе лекций 26 часов, семинаров 6 часов, самостоятельная работа 3 часа.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	недели	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и форма промежуточной аттестации
				лекция	семинары	Практические занятия		
1	Раздел I. Танец как вид искусства, его происхождение.	5	1-2	2				
2	Раздел II. Хореография Древнего мира.	5	3-4	2			1	
3	Раздел III. Хореография средних веков.	5	5	2				

4	Раздел IV. Русский танец в историческом развитии.	5	6	2			1	
5	Раздел V. Эпоха Возрождения.	5	7	2	2			
6	Раздел VI. Развитие театрального танца.	5	8	2				
7	Раздел VII. Самоопределение русского балета.	5	9	2				
8	Раздел VIII. Романтический балет.	5	10	2	2			
9	Раздел IX. Вторая половина XIX века.	5	11	2				
10	Раздел X. На грани двух столетий.	5	12	2				
11	Раздел XI. В начале XX века.	5	13	2				
12	Раздел XII. Хореография Советского периода.	5	14	2	2			
13	Раздел XIII. XX век.	5	15-16-	2			1	зачет
	ИТОГО 35			26	6		3	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компетентностного подхода программа предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 3 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ППСЗ). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 90 % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). При организации учебной деятельности используются как традиционные педагогические технологии, так и образовательные технологии, активизирующие деятельный подход обучающихся к профессиональному образованию.

Традиционные технологии: технологии, построенные на объяснительно-иллюстративном способе обучения.

Интерактивные технологии: Интернет – ресурсы, аудио – видео материалы, звукорежиссура.

Метод проектов: стимулирует интерес к определённым проблемам, развитие критического мышления. Этот метод обучения, позволяет строить

учебный процесс исходя из интересов обучающихся, дает возможность студентам проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой должны быть «осязаемыми». Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение определённого отрезка времени.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины:

Раздел / тема	Количество часов				
	Всего	Лекций	Семинаров	Практических	Самостоятельная работа
Раздел I. Танец как вид искусства, его происхождение.					
Тема 1. Зарождение хореографии. Танец как вид искусства, его специфика.		2			
Раздел II. Хореография Древнего мира.					
Тема 2. Хореография Древней Индии. Хореография Древнего Китая					1
Тема 3. Хореография Древней Греции. . Хореография Древнего Рима.		2			
Раздел III. Хореография средних веков.					
Тема 4. Танец в эпоху средневековья. Зарождение бальной хореографии.		2			
Раздел IV. Русский танец в историческом развитии.					
Тема 5. Истоки русской хореографии.		2			
Тема 6. Профессионализация русского танца.					1
Раздел V. Эпоха Возрождения.					
Тема 7. Хореография эпохи Возрождения.		2			
Тема 8. Начало формирования теоретической базы танцевального искусства.			2		
Раздел VI. Развитие театрального танца.					
Тема 9. Западноевропейский театральный		2			

танец (конец XVI -XVII -XVIII вв.). Появление театрального танца в России. Возникновение действенного балета. Творчество Ж.Ж. Новерра.					
Тема 10. Европейский балет XVII –XVIII вв. Начало хореографического образования и возникновение сюжетного балета в России (первая половина XVIII в.).					
Раздел VII. Самоопределение русского балета.					
Тема 11. Начало самоопределения русского балета. Русский балет в период Отечественной войны 1812 г.		2			
Тема 12.Появление романтических сюжетов в балете и возникновение русской национальной школы классического танца.					
Раздел VIII. Романтический балет.					
Тема 13. Западноевропейский романтический балет. Романтический балет в России. «Сильфида», «Жизель».		2	2		
Раздел IX. Вторая половина XIX века.					
Тема 14. Кризис балетного жанра в России и Западной Европе. Мариус Петипа и балетный театр. Рождение симфонического балета. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».		2			
Раздел X. На грани двух столетий.					
Тема 15. Хореография России, Европы и Америки на стыке XIX-XX веков.		2			
Тема 16. Хореография России. «Русские сезоны».		2			
Тема 17. Хореография Европы.					
Раздел XII. Хореография Советского периода.					
Тема 18. Балетный театр 30-х годов. Танец на		2			

эстраде. Танцевальная культура республик СССР. Ансамбль танца – новый жанр советской хореографии.					
Тема 19. Хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны. . Балетный театр в послевоенный период (1945 – 1960 гг.).			2		
Раздел XIII. XX- начало XXI века.					
Тема 20. Хореография России, Европы и Америки конца XX – начала XXI вв.		2			1
ИТОГО	35	26	6		3

Раздел I. Танец как вид искусства, его происхождение.

Тема 1. Зарождение хореографии. Танец как вид искусства, его специфика. Происхождение танца. Его значение в эпоху первобытнообщинного строя. Танец - как язык общения. Танец и культ. Виды первобытных танцев. Определение термина «танец». Основные выразительные средства танца. Специфика танца. Взаимосвязь хореографии с другими видами искусства и науками. Хореографическое искусство как форма общественного сознания и его роль в жизнедеятельности человека.

Раздел II. Хореография Древнего мира.

Тема 2. Хореография Древней Индии. Хореография Древнего Китая. История индийского классического танца. Значение танца в Древней Индии. Характерные черты, объединяющие все формы индийского классического танца. Виды танца. Истоки китайской хореографии. Значение танца в Древнем Китае. Виды танцев.

Тема 3. Хореография Древней Греции. Хореография Древнего Рима. Значение танца в Древней Греции. Оркестика - наука о пляске. Классификация древнегреческих танцев. Требования греков к пляске. Философы Древней Греции о значении танца для общества и людей. Значение танца в Древнем Риме. Виды танца. Влияние на древнеримскую хореографию хореографии других народов.

Раздел III. Хореография средних веков.

Тема 4. Танец в эпоху средневековья. Зарождение бальной хореографии. Общая характеристика эпохи средневековья. Танец в зрелищах средних веков: «священные действия», карнавалы, маскарады, турниры, процессии. Мореска - самый распространенный танец средневековья. Направления развития танца. Малое значение музыки в хореографии средневековья. Бальный танец - одна из форм бытовой хореографии. Связь бытовой и сценической хореографии. Классификация, терминология.

Раздел IV. Русский танец в историческом развитии.

Тема 5. Истоки русской хореографии.

Танец в древнерусских обрядах и играх. Виды плясок. Отражение в танце различных сторон жизни народа. Связь песни и танца.

Тема 6. Профессионализация русского танца.

Введение христианства. Борьба церкви с народными играми и зрелищами.

Первые профессиональные исполнители - скоморохи. Отношение к ним народа, церкви и светской власти. Значение деятельности скоморохов для развития танца. Национальные черты русского народного танца.

Раздел V. Эпоха Возрождения.

Тема 7. Хореография эпохи Возрождения.

Общая характеристика эпохи. Развитие хореографии. Искусство западноевропейских жонглёров, гистрионов. Зарождение придворных балетов. «Комедийный балет королевы».

Тема 8. Начало формирования теоретической базы танцевального искусства. Знаменитые хореографы и учителя танцев: Доменико да Пьяченца, Гульельмо Эбрео, Фабрицио Карозо, Чезаре Негри.

Раздел VI. Развитие театрального танца.

Тема 9. Западноевропейский театральный танец (конец XVI – начало XVII вв.). Появление театрального танца в России. Возникновение действенного балета. Хореографы-реформаторы: Дж.Уивер, Ф. Гильфердинг, Г. Анджиолини.

Творчество Ж.Ж. Новерра.

Направления развития театрального танца: балетные интермедии, танец в драматических спектаклях, мадригальные балеты, пасторали, буффонные танцы комедии дель арте; роль оперы в развитии хореографии. Эпоха барокко. Расширение связей Московского государства с другими странами в XVI-XVII вв. Дворцовый театр Алексея Михайловича (1672). Н.Лима - бесменный руководитель балета в театре Алексея Михайловича. Открытие «Комедийной хоромины» первого публичного театра в Москве (1702). Деятельность Петра I по созданию театра. Роль петровских ассамблей в подготовке русской знати к восприятию европейского сценического танца. По-

явление в России учителей танцев. Введение Петром I обязательного преподавания бального танца в учебных заведениях. Джон Уивер - хореограф Просвещения. Действенные балеты Уивера. Австрийский балетный театр. Франц Гильфердинг и его опыты действенной балетной драмы. Итальянский балетмейстер Г. Анджиолини. Работа Анджиолини в Вене. Самоопределение балета как самостоятельного театрального жанра. Творчество Новера, его реформы. Работа Новера в разных странах Европы. Значение творчества Новера. «Письма о танце и балетах».

Тема 10. Европейский балет XVII – XVIII вв. Начало хореографического образования и возникновение сюжетного балета в России.

Характеристика художественного направления «классицизм». Балеты с выходами. Балеты-интермедии в драматических и оперных спектаклях. Значение деятельности Люлли и Мольера для развития балета. Открытие в Париже Королевской академии танца (1661) и значение этого события для дальнейшего развития хореографии. Деятельность Бошана, его роль в систематизации танца. Повсеместное распространение балета в Европе. Главенство французской школы. Рост профессионализма танцоров. Появление профессиональных исполнительниц. Труды по истории и эстетике балета (Менетрие, Фейе). Возникновение термина «хореография». Кризис французского балета конца XVII в. Исторические преобразования в жизни Европы первой половины XVIII в. Выступление хореографов разных стран за независимость балетного искусства. Влияние английской буржуазной революции и новой идеологии на деятельность английских театров. Известные исполнители.

Характеристика художественного направления «сентиментализм». Деятельность Ж.Доберваля. «Тщетная предосторожность». Творчество С.Вигано, создание им балетных спектаклей-хореодрам и обращение к сложным темам и образам. Усиление значения массовых сцен в балетах Вигано. Зарождение и формирование нового реалистического стиля в итальянском и мировом балете. Значение французской буржуазной революции (1789-94) для

демократизации театра, появления в нем новых жанров, обновления балета. Изменение балетного костюма под влиянием нового репертуара и новых вкусов.

Роль Шляхетского кадетского корпуса в становлении русского балета. Первые балеты, исполненные силами кадетов при дворе. Приезд в Россию итальянской оперно-балетной труппы (1735). Учреждение в Петербурге «Собственной Ее Величества танцевальной школы» (1738).

Указ Елизаветы Петровны о создании в Петербурге русской балетной труппы (1742). Первые русские выдающиеся артисты балета.

Необходимость создания танцевальной пьесы - требование времени. Утверждение в России сюжетного балета с Прибытием в Петербург Ф.Гильфердинга.

Развитие сюжетного балета в России (вторая половина XVIII в.).

Начало работы над созданием самобытного репертуара. А.Сумароков - первый русский балетный либреттист. Деятельность Анжиолини и создание им панегирико-аллегорических балетов на русскую тему. Возникновение общедоступных коммерческих театров. Развитие балетного театра и балетной школы в Москве. Преподаватели Парадиз и Морелли. Широкое распространение крепостного балета.

Раздел VII. Самоопределение русского балета.

Тема 11. Начало самоопределения русского балета. Русский балет в период Отечественной войны 1812 г.

Самоопределение - основная задача, стоящая перед русским балетом к концу XVIII в., его суть. Возникновение благоприятных условий для русских деятелей балета под влиянием французской буржуазной революции.

И.И. Вальберх - первый русский балетмейстер и педагог. Появление самостоятельного репертуара. «Нравственные балеты» Вальберха, балет на современную тему «Новый Вертер». Черты сентиментализма в творчестве Вальберха.

Первый период деятельности Ш.Дидло в России. Его роль в становлении русской балетной школы.

Политическая обстановка перед войной 1812 г. появление патриотического репертуара. Влияние войны 1812 г. на балетный театр. Роль Глушковского в сохранении московской школы и труппы.

Тема 12. Появление романтических сюжетов в балете и возникновение русской национальной школы классического танца.

Второй период деятельности Дидло в России. Его роль в становлении русской балетной школы. А.С.Пушкин и балетный театр. Выдающиеся исполнители. Значение периода.

Раздел VIII. Романтический балет.

Тема 13. Западноевропейский романтический балет. Романтический балет в России. «Сильфида», «Жизель».

Характеристика художественного направления «Романтизм». Черты романтических балетов. Ф.Тальони - основоположник романтизма в балете. Балет «Сильфида» - символ романтизма в хореографии. Основоположница женского романтического танца М.Тальони. Творчество А.Бурнонвиля. Ж.Перро и его «Жизель».

Балет - ведущий театральный жанр 30-40-х гг. XIX в. в России. Гастроли М.Тальони в России. Санковская и Андреянова – основные представительницы русского романтического балета. Различия в трактовке образа Сильфиды Санковской и Тальони. Перро в России. Приезд европейских балетных знаменитостей в Россию. Развитие реалистических тенденций в русском балете.

«Сильфида», «Жизель».

Просмотр видеоматериалов и их обсуждение.

Раздел IX. Вторая половина XIX века.

Тема 14. Кризис балетного жанра в Западной Европе и в России. Мариус Петипа и балетный театр. Рождение симфонического балета. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Кризис балетного жанра и его причины. Характеристика художественного направления «реализм». Изменения, произошедшие в балетных спектаклях 60-70- гг. Развитие техники танца.

Значение для мирового балета деятельности крупнейшего педагога и теоретика классического танца К.Блазиса. Появление первых учебников по классическому танцу.

Творчество Сен-Леона. «Коппелия».

Популярность в Европе 80-х балета-феерии. Создатель этого жанра Л.Манцотти. Превращение балет в развлекательный жанр.

Исторические события, приведшие к главенству нового художественного направления в русском искусстве - реализма. Появление развлекательных балетов. Приезд Сен-Леона в Россию. Псевдорусские балеты Сен-Леона. «Конек-Горбунок».

Творчество Соколова. Его педагогическая деятельность.

Выдающиеся исполнители 60-70-х гг.

Балет в провинции прекращает свое существование как самостоятельный вид искусства.

Творчество Петипа. Л.Иванов и сподвижники Петипа. Балеты П.И. Чайковского.

Мастера русской сцены. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Просмотр видеоматериалов и их обсуждение.

Раздел X. На грани двух столетий.

Тема 15 Хореография России, Европы и Америки на стыке XIX –XX вв.

Московский и Петербургский балет конца XIX - начала XX вв. «Академисты» и реформаторы. Развитие хореографического образования и науки.

Исполнительское мастерство. Новые направления в хореографии. Потеря

интереса к старым хореографическим формам. Новые взгляды и трансформация хореографии. Четверка. Танцы нового времени. Первые опыты создания «нового танца». Л.Фуллер и А.Дункан.

Раздел XI. В начале XX века.

Тема 16. Хореография России. «Русские сезоны».

Поиски новых форм и средств в хореографии. Творчество Фокина, Горского, Голейзовского и др. Балеты классического наследия. Мастера сцены.

Организация гастролей и первый «сезон». Второй «сезон». Третий «сезон». Звезды русского балета.

Тема 17. Хореография Европы.

Танец модерн. Распространение в Европе интереса к русской хореографии.

Раздел XII. Хореография Советского периода.

Тема 18. Балетный театр 30-х годов. Танец на эстраде. Танцевальная культура республик СССР. Ансамбль танца – новый жанр советской хореографии.

Балетные спектакли на современные темы. Балетные спектакли на историко-революционную тему. Литературные образы на балетной сцене.

Новые балетные труппы Москвы и Ленинграда.

Истоки советской танцевальной эстрады. Студийное движение. Балет-мейстеры-новаторы. Народный танец - одна из основных форм танцевальной эстрады. Фронтальная эстрада. Новые ансамбли. Мюзик-холл.

Самодетельное хореографическое искусство. Его роль в культурной жизни общества. Первая Всесоюзная Олимпиада художественной самодеятельности в Москве (1932). Первый фестиваль народного танца в Москве (1936) и его роль в развитии танцевальной самодеятельности.

Создание Ансамбля народного танца под руководством И.Моисеева (1937).

Создание Ансамблей народного танца в различных республиках СССР.

Классические балеты на сценах национальных театров.

Тема 19. Хореографическое искусство в годы Великой Отечественной войны.

. Балетный театр в послевоенный период (1945 – 1990 гг.).

Деятельность Ансамблей песни и пляски Советской Армии и Военно-Морского Флота. Фронтовые бригады. Большой театр и Московское хореографическое училище в эвакуации. Ленинградский академический театр оперы и балета и Ленинградское хореографическое училище в эвакуации. Развитие хореографического искусства в братских республиках. Балетные спектакли на современные темы. Балетные спектакли на историко-героическую тему. Хореографическое воплощение литературных произведений. Балеты классического наследия. Исполнительское искусство. Балетные спектакли на современные темы. Балетные спектакли на историко-героическую тему. Балеты классического наследия. Становление и развитие жанра фильм-балет. Исполнительское искусство.

Раздел XIII. XX век.

Тема 20. Хореография России, Европы и Америки конца XX – начала XXI века.

Хореография России конца XX – начала XXI вв.

Балетный театр 70-90 гг. Интернациональное и национальное в советском балете. Отношение к классическому наследию. Создание новых спектаклей и постановочных приемов. Исполнительское искусство. Всесоюзные, Всероссийские и Международные конкурсы артистов балет. Балет последнего десятилетия. Новые направления в хореографии. Новые имена исполнителей и балетмейстеров.

Балет в Европе и Америке. Новые направления в хореографии. Новые балетмейстеры и исполнители.

Хореография Европы конца XX – начала XXI вв.

Разнообразие форм и направлений. Известные балетные труппы, хореографы и исполнители.

Хореография Америки конца XX – начала XXI вв.

Новые направления. Известные балетные труппы, хореографы и исполнители.

5.2 Практические занятия не предусмотрены.

5.3 Семинарские занятия.

Тема 1. Хореография Древнего мира. Студенты должны подготовить к семинару рефераты (доклады, сообщения) по развитию хореографии в древней Индии, Китае, Греции, Риме.

Тема 2. Хореография средних веков. Подготовка к семинару рефератов (докладов, сообщений, презентаций) на заданную тему.

Тема 3. Эпоха Возрождения. Студенты должны подготовить к семинару рефераты (доклады, сообщения) по развитию хореографии в эпоху Возрождения.

Тема 4. Романтический балет. Подготовка к семинару рефератов (докладов, сообщений, презентаций) на заданную тему.

Тема 5. Хореография Советского периода. Студенты должны подготовить к семинару рефераты (доклады, сообщения) по развитию хореографии в России Советского периода XX века.

5.4 Самостоятельная работа студентов

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ:

В качестве средств промежуточного контроля используются контрольные уроки и зачет. Зачет должен представлять собой устный ответ на теоретические вопросы в соответствии с пройденными темами. Студенты должны показать теоретические знания, раскрывающие основные этапы развития русского и зарубежного балета, связь истории хореографии с развитием мировой культуры, историю происхождения танца, народные истоки танца и его предназначения в общественной жизни.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Армашевская К., Вайнонен Н. Балетмейстер Вайноне. - М., Искусство, 1971.
2. Балет: энциклопедия./Гл.ред. Ю.Н.Григорович - М.: Б20 Советская энциклопедия, 1981.
3. Бахрушин Ю.А. История русского балета. - М.: Просвещение, 1973.
4. Богданов-Березовский В. Статьи о балете - Л.: Советский композитор, 1962.
5. Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии - М., Искусство, 1978.
6. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. - М., Искусство, 1964.
7. Ю.Добровольская Г.Н. Балетмейстер Леонид Якобсон. Л., Искусство, 1971.
8. Климов А. А. Основы русского народного танца. - М., Искусство, 1993.
9. Красовская В.М. История русского балета - М., Искусство, 1978.
10. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр, Т. 1-4.
11. Красовская В.М. Русский балетный театр. Т.1-3, М.-Л., 1958, 1963, 1971.
12. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Преромантизм. - Л.: Искусство, 1983.
13. Красовская В. История русского балета-Л.: Искусство, 1978.
14. Лавровский Л.М. Документы, Статьи. Воспоминания. - М., ВгО, 1983.
15. Лопухов Ф.В. Хореографические откровения. М.- Л., Искусство, 1972.
16. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. М.-Л., Искусство, 1965.
17. Пасютинская В. Волшебный мир танца. - М.: Просвещение, 1985.

18. Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. -Сборник-Л., 1971.
19. Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века. - М.: Искусство, 1977.
20. Слонимский Ю.И. Дидло - Л.: искусство, 1958.
21. Фокин М.М. Против течения. - Л.: Искусство, 1981.
22. Эльяш Н. Образы танца. - М., Знание, 1970.
23. Эльяш Н. Русская Терпсихора. - М.: Советская Россия, 1970.
24. Эльяш Н. Русская Терпсихора. - М.: Советская Россия, 1965.
25. Эльяш Н. Пушкин и балетный театр. - М.: Искусство, 1970.

7.1.2. Дополнительная литература

1. Трошева Е. Пушкин в опере. А.Ильин Пушкинские балеты ./Пушкин на сцене Большого театра. - М.: Музгиз, 1949.
2. И.Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. - М., Искусство, 1954.
3. Захаров Р.В. Записки балетмейстера. - М., Искусство, 1976.
4. Захаров Р.В. Сочинение танца. - М., Искусство, 1983.
5. Слонимский Ю.И. Балетные строки Пушкина-Л.: Искусство, 1974.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

7.2.2 Информационно-программные средства

Видео и аудио записи, сайты Интернета.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1. Учебные аудитории:

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных) занятий
- танцевальные залы, имеющие специализированное покрытие,
- помещение для самостоятельной работы студентов,
- сценическая площадка по элементам оборудования приближенной к условиям профессионального театра;

- научная библиотека с читальным залом;
- костюмерная
- специализированное медицинское подразделение;
- столовая;
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;

8.2 .Учебно-лабораторное оборудование:

- укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими средствами, наглядными пособиями, литературой.
- балетные станки (палки), зеркала, кабинетный рояль (пианино), звуковоспроизводящую технику (магнитофоны, аудио-проигрыватели);
- множительная и компьютерная техника с подключением к Интернету;
- парк музыкальных инструментов (рояль, пианино, баян);
- нотная библиотека с фондом музыкальных произведений на бумагоносителях для музыкального оформления уроков танца;
- костюмы для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений и необходимым реквизитом;

ГЛОССАРИЙ

1. Базовые понятия хореографического искусства

1. Хореографическое искусство, хореография (Choreography) – танцевальное искусство в целом, во всех его разновидностях; в соответствии с общеевропейским пониманием в настоящем документе х.и. рассматривается как совокупность двух областей – искусства балета (Ballet) и искусства танца (Dance).

2. Искусство балета (Ballet) – высшая, «театральная» форма хореографического искусства, в которой оно поднимается до уровня музыкально-сценического представления; главное выразительное средство и.б. – система европейского (пуантного) классического танца.

3. Искусство танца (Dance) – форма хореографического искусства, в которой средством создания художественного образа являются движения и

положения человеческого тела. В данной глоссарии к области искусства танца отнесены все, кроме балета, виды хореографического творчества.

4. Сценический танец (Scenic dance) – один из основных видов хореографического искусства, предназначенный для зрителей и предполагающий создание хореографического образа на сцене.

5. Балетоведение – наука, изучающая историю и теорию балетного искусства, опираясь на методологию истории и литературоведения; отделом б. является балетная критика.

6. Хореология (Choreology) – теория хореографии, наука, изучающая танец с использованием междисциплинарных подходов, как форму коммуникации и как отдельный вид искусства, опираясь на его семиотические и феноменологические качества. Х. включает в себя научное изучение всех разновидностей танца: и народно-аутентичного, и народно-сценического, и историко-бытового, и бального, и классического, и современного и др., а также разработку принципов записи танца (нотации).

7. Кинезиология (Kineziology) – междисциплинарная область знания в хореографии, наука о движении мыслей, чувств, мышц тела человека. Родоначальником к. является Дж. Гудхард, который в 1960 г. высказал идею о возможности воздействия на мышцы в лечебных целях. Описал эту систему как практику работы с клиентом Дж. Тай. В основе современных систем к. лежит разработанный Дж. Гудхардом метод диагностики — мышечное тестирование. Прикладная к. занимается телесными проблемами (проводя, в основном, коррекцию позвоночника, костей черепа, суставов, мышц). Авторами психоэмоциональной к. являются Г. Стокс, Д. Уайтсайд и К. Кэллвэй.

8. Палеохореография (Paleochoreography) – зафиксированная на камне или других носителях пластика обрядов и ритуалов этносов.

9. Танцевальная терапия (Dancing therapy) – междисциплинарная область знания в хореографии, психотерапевтическое использование танца и движения как процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния личности. В образовании может использоваться как одна из вспомогательных дисциплин (например, при подготовке танцовщиков современного танца).

10. Этнохореография – синкретический вид хореографического творчества, базирующийся на танцевальном и пластическом традиционном материале (обряды, ритуалы) этносов с включением музыки, пения, слова.

2. Должности специалистов хореографического искусства и смежных областей.

1. **Артист балета** (The ballet dancer) – творческий работник театра, профессиональный балетный танцовщик, исполняющий в соответствии с должностной характеристикой и квалификацией поручаемые ему партии в балетных спектаклях и других произведениях балетного искусства.

2. **Артист танцевального ансамбля (коллектива)** (The dancer) – творческий работник, профессиональный танцовщик, исполняющий в соответствии с должностной характеристикой и квалификацией поручаемые ему партии в спектаклях и других произведениях танцевального искусства.

3. **Балетмейстер** (The ballet master) – творческий работник, в соответствии с должностной характеристикой под руководством балетмейстера-постановщика (хореографа) участвующий в работе по созданию (сочинению) новых, возобновлению ранее поставленных хореографических произведений, и по выпуску их на сцену.

4. **Хореограф (балетмейстер-постановщик)** (The choreographer) – творческий работник театра, в соответствии с должностной характеристикой осуществляющий создание (сочинение) собственных хореографических произведений, возобновляющий ранее поставленные хореографические произведения и осуществляющий комплекс организационных мероприятий по их выпуску на сцену.

5. **Преподаватель** (The teacher) – работник учебного заведения, проводящий обучение студентов в разнообразных формах и формирующий у них определенные компетенции.

6. **Репетитор балета, (ансамбля)** – творческий работник, в соответствии с должностной характеристикой ведущий работу по разучиванию с артистами партий в новых и ранее созданных произведениях хореографического искусства, репетирующий спектакли (постановки) текущего репертуара.

7. **Балетовед** – специалист в области исследования балетного искусства, историк балета, балетный критик, не редко совмещающий эти функции с преподавательской деятельностью в соответствующей сфере.

8. **Танцевальный терапевт** – врач, психолог, медицинский работник, специалист в области танцевальной терапии.

3. Терминологическая база для формирования примерных основных образовательных программ в области искусства балета.

1. **Классический танец** (Classical dance) – вид сценического танца, главное выразительное средство балетного искусства; система художественного мышления, оформляющего выразительность движений, присущих танцевальным проявлениям человека на различных стадиях культуры. В к. т. эти движения входят не в эмпирически данной форме, а в абстрагированном до формулы виде (Л.Д.Блок). Основным средством достижения данного качества танца является выворотность ног. К.т. является основой подготовки артистов балета и интегрирует комплекс дисциплин,

включающий: дуэтно-классический т., характерный т., исторический т., современный т. и актерское мастерство. В 1930-х гг. сложилась методика обучения к.т., автором которой является А.Я.Вагановой. Основы методики к.т. изложены А.Я.Вагановой в книге «Основы классического танца» (1934), написанной совместно с Л.Д. Блок. Методика обучения к.т. А.Я.Вагановой является общепринятой в России и в большинстве стран мира.

2. Дуэтно-классический танец (др. наим. – поддержка) (Pas de deux) – вид сценического танца, построенный на основе классического танца и предполагающий танец двоих с использованием поддержек. В системе подготовки артистов балета сложилась методика обучения д.-к.т., обобщившая опыт нескольких поколений педагогов Ленинградского хореографического училища. Автором базового учебника по технике д.к.т. является Н.Н.Серебренников.

3. Характерный танец (др. наим. – народно-характерный, народно-сценический) (Character dance) – вид сценического танца, представляющий собой системный синтез элементов народных танцев различных этносов на основе классического танца.

4. Исторический танец (др. наим. – историко-бытовой, салонный бальный) (Historical dance) – вид сценического танца, представляющий собой системный синтез элементов бальных и бытовых танцев различных народностей и эпох на основе классического танца.

4. Терминологическая база для формирования примерных основных образовательных программ в области искусства танца.

1. Народно-сценический танец (National scenic dance) – вид сценического танца, предполагающий художественный синтез элементов народной хореографии на основе классического танца. В результате этого создаются сценические формы, ориентированные на яркое воспроизведение народного стиля, глубокое раскрытие в танце национального образа и характера в сочетании с техническими и актёрскими достижениями балетной школы. В хореографическом искусстве данный вид танца утвердил И.А.Моисеев. Созданный им репертуар привел к созданию особой системы воспитания танцовщиков, впервые реализованной в Школе при Ансамбле народного танца им.И. Моисеева.

2. Бальный танец (Ballroom dance) – вид парного танца, имеющий народные истоки, исполняемый в специальных помещениях. Исторически **бальный танец** это любая форма формального общественного танца, который исполнялся в обществе в разные эпохи ради развлечения. С введением современного понятия «**танцевальный спорт**» термин «**бальные танцы**» стал сводиться к достаточно узкому понятию «спортивный бальный танец».

3. Спортивный бальный танец (Sports ball dance) – танцевальный вид спорта, объединяющий два стиля спортивных танцев: Интернациональный Стандартный и Интернациональный Латиноамериканский стили, исполнение

которых проходит в условиях конкурсных соревнований. В европейскую программу входят: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот). В латиноамериканскую: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. В спортивных бальных танцах введена система классов, отображающая уровень подготовки танцоров, и система возрастных категорий, распределяющая танцоров по возрастным группам.

4. Народный (фольклорный) танец (National folklore dance) – вид народного танцевального творчества, созданный этносом, распространенный в быту, отражающий этнические особенности, хореографический язык, пластическую выразительность этноса или этнической группы, которые проявляются в характере, координации движений, в музыкально-ритмической и метрической структуре танца, манере его исполнения и др.

6. Социальный танец (Social dance) – массовые, общедоступные, бытовые танцы, к которым относятся: латиноамериканские (сальса, меренге и др.), восточные танцы (танец живота), аргентинское танго, ирландский степ, фламенко, так называемые «уличные танцы» (хип-хоп, R'n'B, брейк и т.п.), клубные танцы, хастл, рок-н-ролл. Отличительным признаком с.т. является импровизационность.

7. Степ (Tap dance) – чечётка, разновидность танца, зародившаяся США в XIX в. Используя специальную обувь, танцор выбивает ритм ногами. Ритмичный громкий звук, идущий от ног, позволяет танцору создавать сложный ритмический рисунок, акцентируя мелодию и даже исполнять номера без музыкального сопровождения.

8. Джазовый танец (Jazz Dance) – направление танца, зародившееся в США в конце XIX в. в результате слияния европейской и африканской танцевальных культур. Основные черты д. т. это основополагающая роль ритма, импровизация, высокое техническое мастерство исполнителя. Основными техническими принципами д.т. являются – полицентрия, полиритмия, синкопирование, свинг. Д.т. является приоритетным в шоу, на эстраде, в мюзикле и других развлекательных жанрах.

9. Эстрадный танец (Variety dance) – направление танца, для которого характерна внешняя выразительность, развлекательный характер, виртуозность, внешняя эффектность.

10. Танец Модерн (Modern Dance) – направление искусства танца, развивавшееся в Европе и США в начале XX столетия, ведущими представителями которого являются Д. Хамфри, Ч. Вейдман, М. Вигман, Х. Хольм, Х.Лимон, Л. Хортон, Э. Хоукинс, А. Соколоф, Л.Фуллер, М. Грэм, А. Дункан, Р. Сен-Дени, Т. Шоун.

11. Танец Постмодерн (Postmodern Dance) – направление искусства танца, развивавшееся в США и Европе в 1960-1970-е гг., ведущими представителями которого являются М. Каннингхэм, А. Эйли, Т. Битти, Д. Мак-Кейл, А. Николаи, П. Тэйлор, Т. Браун. Начало этому направлению в танце положили эксперименты молодых хореографов в церкви Джадсон в 1963 году. Идейным вдохновителем этого проекта была И. Райнер.

12. Современный танец (Contemporary dance) – направление искусства танца, включающее танцевальные техники и стили конца XX–начала XXI вв., сформировавшиеся на основе американского и европейского танца Модерн и танца Постмодерн.

Техники Модерн, Постмодерн и Современного танца (основные)

1. **Техника Грэм** (Graham Technique) – техника танца модерн, созданная американской танцовщицей и хореографом Мартой Грэм (1894-1991);

2. **Техника Лимона** (Limon-based) – техника танца модерн, основанная на принципе падения и возврата (fall & recovery), созданная танцовщицей и хореографом Д. Хамфри. Долгое время она работала как хореограф и педагог в труппе Х. Лимона, известного танцовщика и хореографа. В настоящее время техники, основывающиеся на основных принципах созданных Хамфри, носят название «Limon-based».

3. **Техника Хортон** (Lester Horton Technique) – техника танца модерн, созданная американским танцовщиком, хореографом и преподавателем танца Лестером Хортоном (1906 – 1953).

4. **Техника Хоукинс** (Hawkins Technique) – техника танца модерн, созданная американским танцовщиком и хореографом Эриком Хоукинсом (1909 – 1994).

5. **Техника Каннингхэм** (Cunningham Technique) – техника танца постмодерн, разработанная американским танцовщиком, хореографом и преподавателем Мерсом Каннингхэмом (род. 1919).

6. **Техники релиза** (Release based Technique) – техники современного танца, основанные на освобождении (релизе) различных групп мышц с целью использования только тех групп мышц, которые необходимы в процессе танца. С помощью техник релиза развивается понимание собственного тела, что даёт возможность для развития хореографической лексики танцовщика. В процесс изучения техник включены анатомические аспекты движения, такие как: костная структура, мышечная, дыхательная и нервная системы. Основное внимание уделяется трем базовым программам: баланс, артикуляция (импульс, инерция), гравитация (центр тяжести, работа с весом). Важным аспектом техники релиз является обучение технике работы на полу, технике падения и смещения баланса.

7. **Контактная импровизация** (Contact Improvisation, CI) – техника современного танца, распространившаяся в США и Европе в конце XX в., основой которой является физический контакт (контактные методы) как отправная точка для импровизации и исследования движения человеческого тела. Такими контактными методами импровизации являются передача веса, встречный баланс, вращение, падение, задержание, подъём и т.п. Контактная импровизация была разработана Стивом Пакстоном в результате исследования танцевальной импровизации. Большое влияние на развитие контактной импровизации оказала Нэнси Старк Смит.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом в рабочую программу **История хореографического искусства** ООП СПО по специальности **Народное художественное творчество (по видам), вид Хореографическое творчество** вносятся следующие дополнения и изменения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел и пункт рабочей программы дисциплины	Изменение
п. 7.2.2.	<p>7.1.2. Рекомендуемая литература</p> <p>1. В.Н. Торгашов. Теория и история хореографического искусства. Учебное пособие. – Орел. Орловский государственный институт искусств и культуры, 2004.</p> <p>7.2.2. Дополнительная литература</p> <p>2. История развития танца: от древних ритуалов до современных стилей. 2023. https://dzen.ru/a/ZRHNojWMpiHuDvR4.</p>

Дополнения и изменения рабочей программы одобрены на заседании кафедры **Народной художественной культуры** (протокол №10 от 30.05.2024г.)

Заведующий кафедрой

Цаплина С.П.