

Е. П. Шевченко

ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Учебно-методическое пособие

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. Чернышевского

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Е.П. Шевченко

Учебно-методическое пособие

«История хореографического искусства»

Саратов 2016

Е.П. Шевченко

История хореографического искусства. Учебно-методические пособие. – Саратов, 2016. – 52 с.

Учебно-методическое пособие посвящено истории хореографического искусства. В нем рассматриваются процессы развития хореографии, выявляются их особенности на разных исторических этапах. Особое внимание уделяется формированию ведущих школ классического танца, а также современному этапу развития как отечественной, так и зарубежной хореографии.

Пособие содержит краткое изложение истории хореографического искусства, примеры контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы, виды самостоятельной работы с пояснениями, список дополнительной литературы.

Учебно-методическое пособие может быть использовано студентами-заочниками, изучающими учебный курс «История хореографического искусства», а также преподавателями детских школ искусств, училищ искусств, факультетов культуры и искусства.

Рецензенты:

доктор педагогических наук, профессор Рахимбаева И.Э.

Рекомендовано учебно-методическим Советом
Института искусств СГУ в качестве
методического пособия для использования в
учебном процессе

Работа издана в авторской редакции

© Шевченко Е.П. 2016.

Введение

История хореографического искусства является частью мировой культуры. Танец – один из наиболее древних видов искусств. За тысячелетия своего существования он накопил арсенал устойчивых средств, сохраняющихся при любых сценических реформах. Автор ставит своей основной задачей – знакомство читателя со спецификой хореографического искусства и процессом становления его основных видов, жанров и форм.

Учебная дисциплина «История хореографического искусства» ставит своими целями – выработку у будущих бакалавров, обучающихся по направлению «Хореографическое искусство», представлений об основных этапах эволюции хореографического искусства и его высшей формы - балета, а также знакомство с особенностями искусства танца разных стран и современными тенденциями его развития. У студентов в процессе изучения данной дисциплины должны, во-первых, сформироваться навыки и умения аналитического восприятия произведений хореографического искусства, во-вторых, развиться их творческий потенциал через познание постановочных методов великих мастеров балета прошлого и настоящего.

Структура данного учебно-методического пособия такова: материал распределен по основным разделам в соответствии с исторической хронологией (начиная с Древнего мира, Древней Греции и Рима, заканчивая современностью). В данном пособии нет исчерпывающего перечня событий и имен в истории хореографического искусства. Для более глубокого овладения материалом необходимо уделить особое внимание самостоятельной работе. В соответствии с этим у студентов-заочников на дисциплину «История хореографического искусства» (1,2 и 3 семестры) отводится 20 аудиторных часов и 183 часа на самостоятельную работу. Промежуточной аттестацией на протяжении трех семестров являются – зачет, экзамен и курсовая работа. Вопросы и задания к ним также представлены в данном пособии.

Раздел 1. Возникновение и развитие хореографического искусства

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «История хореографического искусства»

Тема 2. Специфические особенности хореографического искусства

Искусство как форма общественного сознания. Хореография – вид искусства и специфическая форма общественного сознания.

Выразительные средства хореографии. Взаимосвязь танца и музыки, танца и живописи, скульптуры. Танец и пантомима. Балет и танец. Виды и жанры танца в балете: классический, народно-характерный, историко-бытовой, современная пластика и др.

Балет как высшая форма хореографического искусства. Единство в балетном спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. Хореографические формы балетного спектакля.

Основы анализа балетного спектакля. Анализ сценарной, музыкальной, сценографической драматургии. Хореографический текст как основа балета. Режиссерско-хореографическое решение балетного спектакля.

Тема 3. Историко-социальные аспекты возникновения танца. Ранние формы танца

Определение танца. Научные теории происхождения танца. Ритм и его роль в жизни человека и танце. Нерасчлененность сознания первобытного человека.

Ритуал как первоначальная форма проявления художественного творчества. Художественное творчество первобытного человека в рамках обряда как универсальное средство общения, познания окружающего мира, духовного и физического воспитания, формирования нравственных, религиозных, эстетических чувств и представлений. Синкретический характер действия, отсутствие видовой градации выразительных средств.

Танец и религия. Тотемизм – комплекс верований и обрядов родового общества, связанных с представлением о родстве между группами людей и видами растений и животных. Тотемические танцы. Образность и пластика тотемических действий как источник лексики народной хореографии, их проявление в профессиональном искусстве разных народов.

Мужские и женские танцы первобытных людей. Бытовые танцы. Канонизация пластических танцевальных форм в искусстве первобытнообщинного строя, их влияние на хореографическое искусство последующих эпох. Обрядность доисторических времен и современные задачи образной интерпретации народного танца.

Тема 4. Становление и расцвет хореографического искусства. Древний мир

Древний мир – эпоха возникновения первых развитых цивилизаций, мощных государственных объединений рабовладельческого типа. Разделение труда, специализация как необходимое условие самоопределения искусства. Многообразие функций хореографии в Древнем мире: культовая, ритуальная, магическая, развлекательная, медицинская, спортивно-тренировочная.

Танцы древнего Египта. Изучение древних танцев Востока в XX столетии. Использование лексики египетского танца в современной хореографии. Отличительные черты египетского танца: ритмичность, конструктивность, геометричность рисунка. Темпы египетского танца. Ритуальные танцы, парные симметричные танцы. Полифония египетского танца.

Танцевальная культура Индии. Мифы о происхождении танца. Танцевальные стили и школы Древней Индии. Классические стили индийского танца: Бхарат натья, Манипури, Катхак, Катхакали. Основные составляющие классических форм индийского танца – нритта, нритья, натья. «Натья Шастра» – древнейший памятник культуры, рассматривавший проблемы танца, музыки, драмы, театра. Влияние древних восточных школ на искусство нового времени.

Танцевальное искусство Древнего Китая. Связь музыки и танца с ритуальными поклонениями божествам, жертвоприношениями, магическими плясками. Зарождение канонов танцевальных движений в период Чжоу (722 - 481 г.г. до н.э.). Профессиональные исполнители. Характер ритуальных танцев в период Хань (206 до н.э. - 220 н.э.). Расцвет танцевального искусства – период Тан (618-907). Классификация китайского танца по группам.

Тема 5. Танцевальная культура Древней Греции и Рима

Танцевальная культура Древней Греции и Рима. Место танца в быту и общественной жизни. Танец как средство формирования гармоничной личности. Тесная взаимосвязь танца и мифологии. Классификация древнегреческих танцев: храмовый, общественный, бытовой, военный, сценический, акробатический и др. Подвижность названных градаций. Танец и античная эстетика.

Каллокагатия. Большие и малые Дионисии – основа для возникновения Древнегреческого театра. Роль танцующего хора. Виды плясок античного театра: эммелия, кордак, сикинис. Синкретическое единство выразительных средств – музыкального звука, слова, танцевальной пластики, драматического действия. Единство танца и акробатики. Символика как характерная особенность отражения содержания (символика жеста, позы, цвета, костюма, аксессуаров и т.д.). Значение античного искусства для развития мировой культуры.

Раздел 2. Формирование ведущих школ классического танца. Западноевропейский балетный театр

Тема 6. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья

Судьбы восточных и западных цивилизаций в Средние века. Обособление путей их развития. Роль Византии (IV - XV в.в.) в сохранении и распространении достижений культуры Древнего мира.

Средневековая идеология. Влияние церкви на быт, культуру. Формы бытования и распространения танца. Народный танец в средневековой Европе. Бранли и их разновидности, распространение и значение. Традиционные народные праздники с танцами.

Рост городов, появление нового типа профессионала – странствующего артиста. Роль бродячих артистов – жонглеров, шпильманов, скоморохов в сохранении традиций народной танцевальной культуры, развитии технического мастерства. Посредническая, «обменная» культурная функция странствующего актера. Обобщение в его творчестве танцевального фольклора, профессиональной хореографии разных стран и народов.

Появление придворных (аристократических) танцев – бассдансы. Народные истоки придворно-этикетной танцевальной лексики. Ранние формы сценического танца в средневековой Европе. Рыцарские турниры. Междуствия.

Примеры сценической обработки бытовых танцев средних веков в классических и современных балетах («Танец с подушками», балет «Ромео и Джульетта» композитор С. Прокофьев, балетмейстер Л. Лавровский).

Тема 7. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета

Общая характеристика эпохи Возрождения. Характеристика социальных и политических событий эпохи. Важнейшие явления культурной и художественной жизни. Возникновение новых культурных центров. 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 рыцарской замковой культуры. Танец в системе образования аристократа, в рыцарском быту. Странствующий актер на службе в замке. Превращение жонглера в придворного учителя танцев, исполнителя, хореографа, церемониймейстера празднеств.

Тема 8. Формирование Европейской школы классического танца

Придворная культура Италии. Ведущие теоретики танца – Доменико, Гульельмо Эбрео, Фабрицио Карозо, Чезаре Негри.

Возрождение спектаклей по типу античной драмы. Спектакль Бергонцио ди Бота «Ясон и Аргонавты» 1489 г. Рождение новых театральных жанров – опера, комедия дель арте, их влияние на формирование итальянской балетной школы.

Придворные представления во Франции. Открытие в 1571 г. группой поэтов «Плеяды» французской «Академии поэзии и музыки». Формирование французской школы танца. Строгая красота форм, элегантность, пластическая конкретность – характерная особенность французского сценического танца.

Термин «балет» и его содержание. Балетмейстер Бальтазарини – создатель первого французского балета «Цирцея и ее нимфы» («Комедийный балет королевы») 1581 г., его историческая роль. Любители и профессионалы в придворном балете.

Особенности английского балета эпохи Возрождения. Английские «маски» как пример придворных зрелищ. Крупнейший автор английской «маски» Бен Джонсон. Антология народных и придворных танцев в произведениях У. Шекспира. Гипертрофированная зрелищность как особенность сценических представлений на английской сцене эпохи Возрождения.

Тема 9. Балетный театр Франции XVII столетия

Победа французского абсолютизма и расцвет художественной культуры Франции XVII столетия. Оперы-балеты. Композитор Ж. Б. Люлли (1632 - 1687 г.г.). Балетмейстер П. Бошан (1636 - 1705 г.г.). Связь бытовой и профессиональной культуры. Открытие Королевской академии танца (1661 г.). Комедии-балеты Ж. Б. Мольера: «Господин де Пурсоньяк» (1666 г.), «Мещанин во дворянстве» (1670 г.), «Докучные» (1661 г.), Королевская академия музыки (1669 г.). Балет П. Бошана «Триумф любви» (168 г.).

Создание французского сценического балета, новых сценических жанров – опер-балетов, балетов-комедий, балетов-трагедий, балетов-драм, мелодраматических балетов, пасторалей, балетных выходов. Эволюция техники исполнения.

Тема 10. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета

Общая характеристика эпохи классицизма (конец XVII - начало XIX вв.). Формирование национальных государств, укрепление абсолютной монархии и строгие ограничения во всех областях жизни – в экономике, политике, культуре. «Эстетика классицизма» Никола Буало. Нормативность искусства – разумная правильность, уравновешенность пропорций, исключе-

ние всего лишнего, необязательного. Строгое разделение жанров. Закон «трех единств». Понятие идеального, образцового. Критика оперно-балетного искусства великими просветителями VIII столетия.

Тема 11. Английский балетный театр XVII - XVIII в. Творчество Дж. Уивера, Ф. Хильфердинг, Г. Анджолини

Утверждение на английской сцене сюжетно-действенного балета. Творческая деятельность балетмейстера Дж. Уивера (1673 - 1760 г.г.), балеты Дж. Уивера: «Любовные похождения Марса и Венеры» (1717 г.), «Миф об Орфее и Эвридике» (1718 г.), «Суд Париса» (1733 г.). Литературное наследие Дж. Уивера.

Австрийский балетмейстер Ф. Хильфердинг (1710 - 1768 г.г.). Венские постановки Хильфердинга: «Британик» Расина, «Идомей» Кребийона, «Альзира» Вольтера, «Триумф любви» и др. Деятельность Ф. Хильфердинга в России. Балеты: «Прибежище добродетели» (1759 г.), «Возвращение Весны или Победа Флоры над Бореем» (1760 г.).

Итальянский балетмейстер Г. Анджолини (1731 - 1803 г.г.). Работа Г. Анджолини в Вене. Балеты на музыку К. В. Глюка: «Дон Жуан» (1761 г.), «Семирамида» (1765 г.). Деятельность Анджолини в России. Панегирические и мифологические балеты.

Тема 12. Творчество итальянских хореографов - Ж.Ж. Новерра и Ж. Доберваля

Первый сюжетно-действенный балет французского придворного театра «Гораций» по трагедии Корнеля, муз. Мурэ, постановка Ф. Прево и Ж. Баллона (1708 г.). Реформы М. Салле, М. Комарго, М. Гимар и др.

Ж. Ж. Новерр (1727 - 1810 г.г.) – великий реформатор балета. Истоки и сущность реформ Ж. Ж. Новера. Творческая деятельность Ж. Ж. Новерра в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Балет «Китайские празднества» (1754 г.). Утверждение сюжетно-действенного балета «Медея и Язон» (1763 г.), «Дон Кихот» (1768 г.), «Горации и Куриации» по трагедии П. Корнеля (1775 г.). Теоретическое наследие Новерра «Письма о танце и балетах» (1760 г.). Ж. Ж. Новерр о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о работе балетмейстера с композитором и художником. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра.

Ученики, преемники и продолжатели реформ Новерра. Общая характеристика творчества Ж. Доберваля (1742 - 1806 г.г.). Эстетические принципы комедийных балетов Доберваля. Балет «Тщетная предосторожность» (1789 г.). Балеты Ж. Доберваля: «Дезертир» (1784 г.), «Забавы Терпсихоры» Бартемона (1783 г.), «Пигмалион» Руссо (1784 г.), «Ветреный паж» (1786 г.) и др.

Музыкальный театр Италии XVIII столетия. Деятельность Г. Джойя (1768 - 1826 г.г.). Творчество С. Вигано (1769 - 1821 г.г.). Балеты: «Творения

Прометея» муз. Бетховена (1813 г.), «Отелло» (1818 г.), «Весталка» (1818 г.), «Жанна де Арк» (1821 г.).

Тема 13. Творчество Карло Блазиса

Карло Блазис (1795 - 1873 г.г.) – итальянский артист, балетмейстер, педагог, теоретик танца и балета. Автор 80 балетов, поставленных в театрах Милана, Венеции, Лондона, Варшавы и др. Балеты: «Пандора» (1827 г.), «Блудный сын» (1833 г.), «Прекрасная сицилианка» (1847 г.) на музыку Ф. Блазиса, «Галатее» (1857 г.) на музыку Ортори.

Педагогическая деятельность в Королевской академии танца при «Ла Скала». Ученики К. Блазиса – известные танцовщики Л. Гран, К. Гризи, Ф. Черрито, В. Цукки, К. Беретта, Ф. Фабри и др. Творческая и педагогическая деятельность в России.

Теоретическое наследие К. Блазиса и его значение для развития системы классического танца. «Элементарный учебник теории и практики танца» (1820 г.), «Кодекс Терпсихоры» (1828 г.), «Полный учебник танца» (1830 г.), «Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы» и другие.

Тема 14. Предромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма

Общественно-политические предпосылки и философско-эстетические основы романтизма. Две линии развития романтизма в балете. Франция – центр развития романтического искусства и романтического балета. Романтические тенденции в бытовой танцевальной культуре. Новые формы балетной хореографии – вальс, полька, кадрили и др. Изменение танцевальной лексики и костюма.

Романтическая концепция в балете. Обновление идей, тем, сюжетов. Тип сюжетов, образный строй (исключительные образы в исключительных обстоятельствах, романтический идеал женщины). Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности; поэтика контрастов.

Особенности строения романтического балета. Преобразование хореографической лексики, сценографии. Формирование техники полетного танца (пуанты, элевация и т.д.), усиление драматической роли танца, сближение танца и пантомимы, соотношение женской и мужской партии, солистов и кордебалета.

Музыка и танец в романтическом балете. Композиторы: Д. Обер, Дж. Россини, А. Адам. Тенденции симфонизации танца. Выдающиеся хореографы эпохи романтизма – Ф. Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли, А. Бурнонвиль, К. Блазис. Великие балерины – М. Тальони, К. Гризи, Ф. Эльслер, Ф. Черрито, Л. Гран.

Тема 15. Творчество Филиппо и Мариин Тальони

Филиппо Тальони (1778 – 1871 г.г.) – итальянский артист, педагог, балетмейстер. Творческая деятельность в театрах Турина, Милана, Вены, Мюнхена, Штутгарта и др. Балетмейстер Академии музыки и танца. Дивертисменты в операх: «Бог и баядерка» (1830 г.) и «Густав III» (1833 г.) муз. Д. Обера, «Роберт-Дьявол» (1831 г.) и «Гугеноты» (1836 г.) муз. Мейербера.

Балеты Ф. Тальони: «Сильфида» (1832 г.), «Натали, или Швейцарская молочница» (1832 г.), «Восстание в серале» (1833 г.), «Дева Дуная» (1836 г.), «Сатанилла» (1842 г.), «Пери» (1842 г.), «Тень» (1846 г.). Балет «Сильфида» (муз. Ж. Шнейцгоффера, (1832 г.)) – программный романтический балет. Новаторство и художественные принципы Ф. Тальони. Утверждение на сцене новой техники танца, совершенствование выразительных средств балетного спектакля. Педагогическая система и приемы Ф. Тальони. Значение творчества в развитии хореографического искусства.

Мария Тальони (1804 - 1884 г.г.) – выдающаяся балерина романтической эпохи, создательница главной партии в балете «Сильфида», интерпретатор и соавтор постановок Ф. Тальони. Особенность дарования, творческий облик и исполнительский стиль, вклад в развитие хореографии.

Тема 16. Датский балетный театр эпохи романтизма

Август Бурнонвиль (1805 - 1879 г.г.) – датский артист, балетмейстер, педагог. Последователь романтической школы танца. Формирование национального своеобразия датского балета. Балеты А. Бурнонвиля: «Народное предание» (1854 г.), «Сильфида» (1839 г.), «Неаполь, или Рыбак и его невеста» (1842 г.), «Праздник в Альбано» (1839 г.), «Далеко от Дании» (1860 г.). История народа, литература, народный эпос Дании как основа балетов А. Бурнонвиля. Соединение в балетах классического и характерного танца с фольклором разных народов.

Историческая роль романтического балета, его традиции в мировом искусстве.

Тема 17. Творчество Жюль Перро

Жюль Перро (1820 - 1892 г.г.) – французский артист и балетмейстер, крупнейший представитель романтического стиля. Прогрессивный характер эстетических принципов. Балеты Ж. Перро: «Жизель» соавтор Ж. Коралли (муз. А. Адама, (1841 г.)), «Ундина» (1843 г.), «Эсмеральда» (1844 г.), «Эолина» (1845 г.) музыка Ц. Пуни. Продуманность балетных сценариев, стремление к максимальной драматизации конфликтов и образов. Демократизм героев и сюжетов. Значение и роль кордебалета в постановках Ж. Перро. Стремление воплотить в балете значительные произведения мировой литературы с целью углубления содержательности постановок: «Корсар» (1856 г.), «Фауст» (1847 г.), «Эсмеральда» (1848 г.).

Балет «Жизель» – вершина романтического балетного репертуара. Симфонический характер партитуры как средство развития балетной драматургии. Органичное слияние действенной пантомимы и действенного танца. Глубокая поэтичность и лирический драматизм хореографии спектакля.

Фанни Эльслер (1810 – 1884 г.г.) – великая балерина романтической эпохи. Природа ее романтического искусства в сравнении с М. Тальони. Сценическая интерпретация национальных танцев. Роль Ф. Эльслер в развитии характерного танца.

Тема 18. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия

Кризис западноевропейского балетного театра второй половины XIX столетия. Развитие капитализма и урбанизация городской жизни. Зарождение и стремительное развитие индустрии развлечений. Бытовая танцевальная культура: публичные балы и новые бальные танцы – канкан, галоп, кекуок и другие, их лексика и влияние на музыкально-сценические жанры.

Новые музыкально-сценические жанры: балет-феерия, балет-обозрение, дивертисменты. Сочетание в них танца, куплетов, разговорного скетча, развлекательного аттракциона. Зрелищность как главная цель постановок. Разрушение связей балета с большой литературой, серьезной музыкой. Разрыв с традициями романтического балета: депоэтизация танца, самодовлеющая роль виртуозной техники солистов, кордебалет балетов-феерий и обозрений как предшественник герлс мюзик-холлов.

Репертуар зрелищно-развлекательного театра. «Эксельсиор» (1881 г.) Луиджи Манцотти как пример балета-феерии. Его триумфальное шествие по странам Европы. Особенности содержания и строения. «Пресса» (1897 г.) как характерный пример жанра обозрения.

Состояние ведущих оперно-балетных театров, хореографическое образование. Сокращение балетной труппы, утрата традиций большого балетного спектакля во французской Опере.

Практика итальянских гастролеров во Франции. Миланский театр Ла Скала и оперный театр Турина – центры подготовки танцовщиков-виртуозов. Видные представители итальянской школы виртуозного танца: Вирджиния Цуки, Карлотта Брианца, Пьерина Леньяни, Энрико Чекетти и их влияние на развитие хореографии. Тенденции превращения оперно-балетных театров Англии в мюзик-холлы (судьба театров Альгамбра и Импайр).

Раздел 3. Русский балетный театр

Тема 19. Народные истоки русской хореографии

Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Танец-игра. Охотничьи пляски. Военные пляски. Религиозные, культовые танцы. Обрядовые танцы. Народный танец как элемент синкретического искусства, особые черты его стиля – широта, кантиленность, виртуозные элементы.

Искусство скоморохов VIII – IX вв. Специализация по жанрам. Коллективы скоморохов и их сценические представления. «Прохожие» и оседлые скоморохи.

Искусство скоморохов XV – XVII вв. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.

Тема 20. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв.

Экономический, политический и культурный подъем России в конце XVII - первой половине XVIII вв. Превращение России в могущественную державу, расширение ее экономических и культурных связей с Западом.

Проникновение западноевропейской театральной культуры в Россию XVII века. Деятельность И. Ладыгина при дворе Михаила Федоровича. Театральные представления при дворе царя Алексея Михайловича, роль хореографии в этих спектаклях. Организация театра в Москве (1672 г.). Постановщик танцевальных представлений Н. Лима. «Балет об Орфее и Эвридике» (1673 г.).

Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702 г.). Указ об ассамблеях 1718 года и начало публичных балов в России. Место танца в общественной жизни. Придворно-церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания дворянской молодежи. Стиль обучения и уровень подготовки. Западноевропейские танцы – менуэт, полонез, англес и другие в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.

Тема 21. Становление в России школы классического танца

Органическая связь русской бытовой и профессиональной хореографической культуры европейской ориентации в период ее становления и дальнейшего развития. Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса (1731 г.). Организация первой профессиональной балетной школы (1738 г.). Начало хореографического специального обучения в России. Деятельность в России Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога.

Зарубежные мастера классического танца, их роль в становлении русского балетного театра, хореографического образования, формировании бытовой танцевальной культуры. Ж. Б. Ланде, А. Ринальди (Фоссано) и Петербургская школа танца (1738 г.). Супруги Беккари, Л. Парадиз и московская школа танца (1773 г.). Первые выпускники русской балетной школы: А. Топорков (ок. 1727 - 1761 г.г.), А. Баскакова (ок. 1727 - 1756 г.г.), Т. Бубликов (ок. 1748 - 1815 г.г.), Мария и Александр Грековы, Г. Райков, И. Еропкин, В. Балашов, А. Собакина.

Тема 22. Русский балетный театр второй половины XVIII века

Зарубежные мастера хореографического искусства и их роль в становлении сюжетно-действенного балета на русской сцене. Деятельность в России единомышленников и последователей Ж. Новерра: Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини, Д. Канциани, Ле Пика. Творческое сотрудничество зарубежных и русских мастеров сцены: Ф. Хильфердинг, Г. Анджолини и А. Сумарокова. Постановка балетов «Новые лавры», «Прибежище добродетели», «Семира» их национальная проблематика. Борьба с пустой развлекательностью в балете, создание серьезного и содержательного балетного репертуара. Самоопределение балета на русской сцене. Связь русского балета с драмой и оперой.

Репертуар балетного театра второй половины XVIII столетия. Ведущее значение аллегорического жанра. Стиль русского классицизма: использование античных сюжетов, особенностей пластики, костюма, декорации античного изобразительного искусства и воплощение национальной проблематики.

Формирование черт национального своеобразия в балете «Забавы о святках» Г. Анджолини (1767 г.). Балеты на тему знаменательных событий в жизни государства – «Торжествующая Россия», «Побежденное предрассуждение» Г. Анджолини и с прочной сюжетной основой «Начальное управление Олега» Ле Пика (1791 г.).

Открытие общедоступных театров. Коммерческий театр в Петербурге на Царицыном лугу (1777 г.), Московский Петровский театр, театр М. Меддокса в Москве (1780 г.).

Указ 1763 г. «О вольности дворянской» и появление крепостных театров. Крепостной театр Шереметьевых. Традиции народного творчества в исполнительском искусстве первых выдающихся русских танцовщиков. Т. Бубликов, Г. Райков, В. Балашов, Т. Шлыкова-Гранатова. Русская театральная интеллигенция из крепостных. Роль крепостного балета в развитии самобытных черт отечественной хореографии.

Тема 23. Русский балетный театр первой половины XIX века. Творчество И.И. Вальберха

Утверждение сентиментализма в русской литературе и искусстве. Идея внесловной ценности человека, отображение чувств и жизни простых людей.

И. И. Вальберх (1766 - 1819 г.г.) – первый русский балетмейстер, танцовщик, педагог, последователь реформ Ж. Ж. Новерра в хореографии. Первые постановки в жанре мифологического балета – «Орфей» (1795 г.). Сентиментализм в балете. Влияние мелодрамы. «Нравственные» балеты И. Вальберха: человеческие страсти, современные идеи, драматизация содержания, связь с большой литературой. Балеты: «Новый Вертер» (1799 г.), «Новая героиня, или Женщина-казак» (1810 г.), «Любовь к Отечеству» (1812 г.), «Ромео и Юлия», «Орфей и Эвридика» (1808 г.), «Поль и Виргиния» (1810

г.), «Клара, или Обращение добродетели» (1806 г.), «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства» (1807 г.) и другие.

Лучшие ученики И. И. Вальберха и их деятельность на сценах Петербурга и Москвы: Е. Колосова, А. Тукмакова, И. Аблец, У. Плетень. Значение творческой деятельности И. И. Вальберха для развития русского хореографического искусства.

Тема 24. Творчество Ш. Дидло

Шарль Луи Дидло (1767 - 1837 г.г.) – выдающийся мастер классического танца, французский артист, балетмейстер, педагог. Эволюция творчества от классицизма к романтизму. Ранний период творчества Дидло в России (1801 - 1811 г.г.). Анакреонтические балеты «Зефир и Флора» (1808 г.), «Амур и Психея» (1809 г.), «Аполлон и Дафна» (1802 г.). Совершенствование танцевальной техники, новаторство и разнообразие сценических постановочных приемов (полеты, оформление спектаклей).

Второй период творчества Ш. Л. Дидло в России (1816 - 1830 г.г.). Разработка новой тематики и жанров балетных спектаклей. Героико-драматические балеты: «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники» (1817 г.), «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов» (1819 г.), «Кавказский пленник, или Тень невесты» (1823 г.) по поэме А.С.Пушкина. Балеты: сказочные «Роланд и Моргана» (1812 г.), комические «Молодая молочница, или Нисетта и Лука» (1817 г.). Романтические тенденции в сказочных и драматических балетах Ш. Л. Дидло.

Действенная пантомима и танец в балетах Ш. Л. Дидло. Взаимодействие сольного и кордебалетного танцев. Роль драматической пантомимы в раскрытии сюжета и создании характеров. Мотивы борьбы за свободу и человеческое достоинство, определяющие гуманистическую направленность балетов. Нововведения в хореографии: усложнение техники мужского танца (высокие прыжки, вращения в воздухе, заноски, быстрые темпы), усложнение техники женского танца (подъем на кончик носка в проходящих движениях).

Плодотворная 25-летняя педагогическая деятельность в России. Ученики Ш. Дидло – А. Глушковский, М. Иконина, А. Новицкая, М. Данилова, А. Истомина, А. Лихутина, Е. Телешова. Хореографическое образование в России в эпоху Ш. Дидло.

Тема 25. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.

Начало XIX века. Эпоха Отечественной войны 1812 г. и декабризма, тенденции демократизации общественной жизни. Рост национального самосознания и патриотических настроений различных слоев русского общества. Влияние общественно-политического подъема на художественную культуру.

Повышение интереса ко всему национальному в литературе, изобразительном искусстве, музыке и театре.

Отражение событий войны 1812 года на сцене балетного театра. Патриотический балет и народно-патриотический дивертисмент в творчестве И. И. Вальберха – «Новая героиня, или Женщина-казак» (1810 г.), «Любовь к Отечеству» (1812 г.), «Русские в Германии, или Следствие любви к Отечеству», «Торжество России, или Русские в Париже».

Расцвет жанра балетного дивертисмента, развивающего традиции русского народного танца. Синтетичность этого жанра (хореография, камерные вокальные ансамбли, характерные танцы, сценическая обработка фольклора и театрализация народного обряда). Дивертисменты «Семика, или Гуляние в Марьиной роще» И. Аблеца, «Гуляние на Воробьевых горах» А. Глушковского, «Деревня на берегу Волги» И. Лобанова. Эволюция жанра народно-патриотических дивертисментов.

Московский балетный театр начала XIX века. Деятельность А. Глушковского (1793 - 1870 г.г.). Балеты А. Глушковского по мотивам романтических произведений А. С. Пушкина и В. А. Жуковского «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника» (1821 г.), «Кавказский пленник», «Три пояса, или Русская сандрильона» (1826 г.), «Черная шаль, или Наказанная неверность» (1831 г.). Широкое использование в балетах 1820 – 1830 годов музыки А. Верстовского, А. Варламова, А. Алябьева, К. Кавоса. Характер спектаклей и постановочные принципы балетмейстера. Перенесение сказочных, комических, героико-драматических балетов Ш. Л. Дидло на московскую сцену – «Роланд и Моргана» (1812 г.), «Молодая молочница, или Нисетта и Лука» (1817 г.), «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники» (1817 г.), «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов» (1819 г.).

Значение деятельности А. П. Глушковского в становлении московского балета и его школы. Педагогические принципы А. П. Глушковского.

Тема 26. Особенности балетного романтизма в России

Особенности русского романтизма. Преобладание реалистических тенденций в искусстве. Предромантические тенденции в русском балете 20 – 30-х г.г. Интерес к национально-самобытному – этнографии, истории – в народно-патриотических дивертисментах, дивертисментах и интермедиях на народные темы И. И. Вальберха, А. П. Глушковского, И. М. Аблеца, И. К. Лобанова.

Собственно романтический период, связанный с деятельностью в России основоположников и выдающихся мастеров западноевропейского романтического балета. Ф. Тальони и М. Тальони в России (1836 – 1842 г.), их роль в развитии русского балетного театра.

Ж. Перро – руководитель Петербургской балетной труппы (1848 - 1859 г.г.). Совершенствование исполнительского мастерства русских танцовщиков, реализация современных тенденций хореографии. Драматическая со-

держательность спектаклей Ж. Перро. «Жизель» на русской сцене. Постановка в России балетов «Эсмеральда» (1848 г.), «Корсар» (1856 г.), «Питомица фей» (1850 г.), «Фауст» (1854 г.).

Ф. Гюльень-Сор (1805 - после 1850 г.) – выдающаяся танцовщица и хореограф, руководитель Московской балетной труппы. Утверждение новых принципов романтического балета – «Сандрильона» (1825 г.), «Фенелла» (1835 г.), «Влюбленная баядерка» (1836 г.), «Сильфида» (1837 г.). Реалистическое переосмысление достижений Ф. Тальони в практике балетмейстера Гюльень-Сор. Ее широкое образование, постоянные контакты с зарубежными центрами развития хореографии. Плодотворная исполнительская педагогическая и постановочная деятельность. Постановки: «Торжество муз» (1825 г.), «Забавы султана» (1834 г.), «Хитрый мальчик и людоед» (1837 г.), «Розальба, или Маскарад муз» (1839 г.).

Лучшие танцовщицы романтической школы русского балета. – Е. Санковская (1816 - 1876 г.г.), Е. Андреевна (1819 - 1857 г.г.). Признание национальной самобытности русской балетной школы.

Тема 27. Творчество Артура Сен-Леона

Указ 1882 г. об отмене государственной монополии на театры и стремительное развитие индустрии развлечений. Импортирование эстрадно-развлекательных жанров балета-феерии, обозрения, их широкое распространение, влияние на балетный театр.

Деятельность А. Сен-Леона (1821 - 1870 г.г.) в России. Его разносторонняя одаренность (танцовщик, скрипач-виртуоз, композитор, постановщик), богатая фантазия хореографа, пластическая изобретательность. Роль А. Сен-Леона в развитии женского классического танца (вариации), вместе с тем бессодержательность постановок, преобладание в них зрелищной развлекательности, поверхностной стилизации. Балет-феерия как ведущий жанр в творчестве А. Сен-Леона. Русская тематика: балеты «Конек-горбунок» (1864 г.), «Золотая рыбка» (1867 г.). Оценка передовой публицистикой состояния балетного театра как кризисного в связи с этими постановками. Высказывания М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Некрасова и др.

Балет А. Сен-Леона «Коппелия» (1870 г., Париж) – последняя и лучшая работа хореографа. Второе рождение спектакля на московской сцене (1881 г.).

С. Соколов (1830 - 1893 г.г.) – балетмейстер московской труппы. Творческий интерес к национальным сюжетам и народной хореографии, стремление раскрыть средствами танца картины реальной жизни и труда, приблизить балетный театр к принципам революционно-демократической эстетики. Балеты С. Соколова: «Папоротник, или Ночь на Ивана Купала» (1867 г.), «Цыганский табор» и «Последний день жатвы» (1868 г.). Элементы новаторства в постановке народных и характерных танцев.

Тема 28. Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М.И. Петипа

Общая характеристика эпохи. Кризис европейского балетного театра. Балеты-феерии, балеты-обозрения.

Характеристика русского балетного театра последней трети XIX века:

- общая тенденция русского искусства к воплощению значительных проблем в крупной форме, неприятие частью интеллигенции зрелищно-развлекательного направления в балетном театре;
- стабильная система подготовки кадров и привилегированное положение двух ведущих балетных трупп - петербургской и московской;
- традиционная и органическая связь оперы с балетом (балетные сцены в операх русских композиторов, их важная драматургическая роль);
- влияние русской драмы, оперы, симфонической музыки на балет, поиски выдающимися исполнителями 60 - 70-х г.г. П. Лебедевой (1839 - 1907 г.г.), М. Муравьевой (1839 - 1879 г.г.), В. Гельцер (1840 - 1908 г.г.) драматической выразительности танца, правды художественных образов в рамках традиционного репертуара;
- приобщение к балетному жанру выдающихся композиторов-симфонистов П. И. Чайковского, А. К. Глазунова.

Творчество М. И. Петипа (1818 - 1910 г.г.) – новый этап в развитии русского балета, его «золотой век». Традиции и новаторство в творчестве М. И. Петипа: обобщение опыта романтического балета в современной итальянской школы виртуозного танца, прежде всего Ж. Перро, А. Сен-Леона. Поиски возможностей синтеза народного и классического танца. Балеты «Дочь фараона» (1862 г.), «Дон Кихот» (1869 г.), «Баядерка» (1877 г.). Попытки симфонизации балетного танца в балетах «Спящая красавица» (1890 г.), «Раймонда» (1898 г.), «Лебединое озеро» (1895 г.). Кристаллизация формы большого балетного спектакля. Развитие формы хореографической миниатюры. Одноактные балеты «Сон в летнюю ночь» на муз. Мендельсона (1876 г.), «Испытание Дамиса» и «Времена года» на муз. Глазунова (1900 г.).

Тема 29. Творчество Л.И. Иванова

Л. И. Иванов (1834 - 1901 г.г.) – танцовщик, педагог, балетмейстер. Его многогранное дарование, творческая судьба. Музыка – источник хореографической образности в постановках Л. Иванова. Балет «Щелкунчик» (1892 г.), сценарий М. Петипа, И. Всевожского, музыка П. И. Чайковского. Влияние балетных партитур П. И. Чайковского на творчество хореографа. Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик» и лебединые сцены из балета «Лебединое озеро» - вершины хореографического симфонизма XIX века.

Роль Л. И. Иванова в симфонизации характерного танца: «Половецкие пляски» в опере А. П. Бородина «Князь Игорь», славянские танцы в опере-балете Римского-Корсакова «Млада», «Венгерская рапсодия» на музыку Ф. Листа.

Тема 30. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики

Взгляды П. И. Чайковского на балет и балетную музыку, понимание необходимости перенесения принципов симфонического мышления в балетную партитуру. Возникновение замысла балета «Лебединое озеро» и история его создания. Музыкальная драматургия партитуры как воплощение действенного симфонического раскрытия сюжета. Сочетание сквозных развивающихся тем-образов с отдельными номерами и сюитами, подчиненными общему музыкальному замыслу.

Первая редакция балета «Лебединое озеро» на московской сцене, балетмейстер В. Рейзингер (1877 г.). Редакция балета, осуществленная на петербургской сцене Л. Ивановым и М. Петипа (1895 г.), новаторский характер произведения – создание симфонической хореографии. Художественное значение балета «Лебединое озеро», его судьба на русской, советской и мировой сцене. Редакции А. Горского, А. Вагановой, К. Сергеева, В. Бурмейстера, Ю. Григоровича, В. Васильева и др. Выдающиеся исполнители роли Одетты-Одиллии: П. Леняни, О. Преображенская, О. Спесивцева, Т. Карсавина, М. Семенова, Г. Уланова, М. Плисецкая, Н. Бессмертнова и др.

Балет «Спящая красавица» и принцип совместной работы композитора и балетмейстера М. Петипа при создании музыкально-сценарного плана. Жанровое своеобразие балета «Спящая красавица». Хореографическое построение спектакля, его танцевальная лексика.

Балет «Щелкунчик» по сказке Э. Гофмана, либретто М. Петипа и его сценическое воплощение балетмейстером Л. Ивановым. Хореографическое построение спектакля. Активное преодоление трагического начала как отличительная особенность музыки П. Чайковского. Первые исполнители. Современные редакции балета (Ю. Григорович, И. Бельский, О. Виноградов), его постановки на советской и мировой сцене.

Значение балетов П. И. Чайковского для углубления философского содержания балетного спектакля и утверждения принципов симфонизма в балетной партитуре. Развитие традиций П. И. Чайковского в балетной музыке А. Глазунова «Раймонда», «Барышня-крестьянка», «Времена года».

В. Вайнонен и его вклад в развитие культуры классического танца. Новое сочинение балета «Щелкунчик» (1934 г.), редакции балетов «Раймонда», «Арлекинада», «Спящая красавица».

Тема 31. Исполнительское искусство конца XIX столетия

Взаимовлияние русской и итальянской школы классического танца. Гастролеры-иностранцы на русской сцене. Искусство В. Цукки, органическое сочетание в нем технического совершенства и актерского мастерства.

Расширение выразительных средств и технических возможностей мужского танца в искусстве Э. Чекетти. Подчинение танцевальной техники задач раскрытия содержания в искусстве П. Леняни, К. Брианца. Педагогическая система Х. Иогансона, соединение в ней технических достижений ба-

летнего искусства с национальными традициями и особенностями русской хореографии.

Русская школа хореографии к концу XIX века: М. Петипа, Л. Иванов, А. Иогансон, Н. Легат, Л. Рослаева. Россия конца XIX века – единственная страна балетного театра и центр развития классического танца. Ф. Кшесинский (1823 - 1905 г.г.) – выдающийся характерный танцовщик. Лучшие партии, обогащение им выразительных средств характерного танца. П. Гердт (1844 - 1917 г.г.) – первый исполнитель главных партий в балетах П. И. Чайковского, строгость и благородство его исполнительской манеры. Педагогическая деятельность Ф. Кшесинского и П. Гердта, их роль в передаче достижений русского классического и характерного танца молодому поколению исполнителей. А.Ширяев (1867 – 1941 г.г.), Т. Стуколкин (1829 - 1894 г.г.) – ведущие характерные и пантомимические актеры петербургской сцены. Е. Вазем (1848 - 1937 г.г.), Е. Соколова (1850 - 1925 г.г.) – ведущие балерины, виртуозность танца, поэтичность исполняемых ими образов.

Кризис московской балетной труппы, стремление передовых мастеров Большого театра сохранить балетную труппу и ее демократические традиции. Ведущие актеры московской сцены – В. Гельцер, А. Джури, Л. Рослаева, Н. Манохин, Н. Домашев. Значение оперно-балетных партитур русских композиторов: П. Чайковского, А. Глазунова, М. Глинки, А. Даргомыжского («Торжество Вакха»), Н. Римского-Корсакова («Млада»), А. Рубинштейна («Демон») для укрепления реалистических национальных традиций русского балетного искусства.

Тема 32. Русский балетный театр на рубеже XIX – XX века. Реформаторская деятельность А.А. Горского

Реформа балета как явление русской культуры. Воздействие на хореографическое искусство процессов, происходящих в сфере театра, литературы и поэзии, изобразительного искусства, музыки.

Реформаторская деятельность А. А. Горского (1871 - 1924 г.г.). Этапы творческого пути. Разносторонняя одаренность и широта художественных интересов (живопись, музыка, теория хореографии). А. А. Горский – балетмейстер Московского Большого театра 1900 - 1924 г.г. Постановки А. Горским на московской сцене спектаклей М. Петипа.

Новаторский эксперимент и дух исканий на московской сцене. Осознанное стремление А. Горского претворить передовые тенденции искусства МХАТ (сценическая правда, жизнь человеческого духа, единство художественного замысла) и достижения оперной сцены (искусство Ф. Шаляпина и др.) в балетной практике. Балет-драма в творчестве А. А. Горского – «Дочь Гудулы» (муз. Симона, (1902 г.)), «Саламбо» (муз. Арендса, (1910 г.)) и др. Новые редакции балетов «Дон Кихот» (1901 г.), «Лебединое озеро» (1901 г.), «Жизель» (1907 г.), «Дочь Фараона» (1905 г.), «Корсар» (1912 г.) и др.

Одноактные балеты А. А. Горского: «Любовь быстра!» (муз. Грига, 1913 г.), «Евника и Петроний» (муз. Шопена, 1916 г.). Широкое использова-

ние музыкальной классики для создания концертных программ – «Этюды» (1908 г.) муз. Н. Рубинштейн, Ф. Шопена, Э. Грига, К. Сен-Санса, «Шубертиана» (1913 г.), «Вальс-фантазия» (1913 г.) М. Глинки, «5 симфония» А. Глазунова.

Педагогическая деятельность. Ученики А. А. Горского: Т. Карсавина, С. Федорова, М. Мордкин, Л. М. Мессерер, В. Коралли и др. Значение творческих исканий А. А. Горского.

Тема 33. Русский балет начала XX столетия. Творчество М.М. Фокина

Реформаторская деятельность М. М. Фокина (1880 - 1942 г.г.). Истоки реформ Фокина: симфонизация танца у М. Петипа и Л. Иванова, творчество А. Дункан, влияние МХАТа, «Мир искусства» и идея синтеза различных видов искусств в балетном театре. Сущность реформы М. Фокина: обновление структуры одноактных балетов, единство хореографии, музыки, живописи, обращение к симфонической музыке, роль сценографии. Принцип хореографической и сценографической индивидуализации балетного спектакля М. Фокина.

Одноактные балеты М. Фокина: «Павильон Армиды» (муз. Черепнина, 1907 г.), «Египетские ночи» (муз. Аренского, 1908 г.), «Половецкие пляски» (муз. Бородина, 1909 г.), «Шопениана» (муз. Шопена, 1907 г.).

Балеты на музыку И. Стравинского – «Жар птица» (1910 г.), «Петрушка» (1911 г.). Обобщение пластики народного танца, свободной пластики, элементов экспрессионистского танца модерн в этих постановках.

Выдающиеся исполнители – участники постановок М. Фокина: А. Павлова (1881-1931 г.г.), В.Ф. Нижинский (1890 - 1950 г.г.), Т. Карсавина (1885 – 1978 г.г.) и др. Постановки М. Фокина, рассчитанные на исполнительскую индивидуальность артистов: «Умиравший лебедь» (муз. К. Сен-Санса, (1905 г.)) для А. Павловой, «Видение розы» (муз. К. М. Вебера, (1911 г.)) для В. Нижинского.

Последние балеты М. Фокина на сцене петербургского театра: «Исламей» (муз. М. Балакирева, (1912 г.)), «Бабочка» (муз. Р. Шумана, (1912 г.)), «Эрос» и «Франческа да Рамини» (муз. П. Чайковского), «Степан Разин» (муз. А. Глазунова, (1915 г.)), «Арагонская хота» (муз. М. Глинки, (1916 г.)).

М. Фокин – балетмейстер «Русских сезонов» в Париже. Жизнь в эмиграции. Балеты: «Паганини» (муз. С. Рахманинова), «Синяя борода» (муз. Ж. Оффенбаха), «Русский солдат» (муз. С. Прокофьева). Судьба спектаклей, созданных М. Фокиным. Значение его творчества для современной хореографии.

Тема 34. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета

С.П. Дягилев (1872 - 1929 г.г.) – талантливый организатор, человек огромного художественного чутья и эрудиции. Роль С. Дягилева в популяриза-

ции достижений русского искусства в Западной Европе. Художественный резонанс и историческое значение «Русских сезонов» в утверждении мировой славы русского балета.

«Русские сезоны» в Париже (1909 - 1911 г.г.) – реформаторский центр артистов Петербургского балета. Триумфальный успех и международное признание русского балета. Репертуар первого «Русского сезона» (1909 г.). Яркое воплощение балетмейстерских принципов М. Фокина в спектаклях: «Половецкие пляски» (муз. А. Бородина, худ. Н. Рерих), «Павильон Армиды» (муз. Н. Черепнина, худ. А. Бенуа), «Клеопатра» (муз. А. Аренского, худ. Л. Бакст), «Сильфиды» («Шопениана») и дивертисмент «Пир».

Второй сезон (1910 г.). Балеты: «Шахерезада» (муз. Н. Римского-Корсакова, худ. Л. Бакст), «Карнавал» (муз. Р. Шумана, худ. Л. Бакст), «Жар-птица» (муз. И. Стравинского, худ. Л. Бакст). Сценическое решение балетов, своеобразие пластической образности, сочетание классического танца с конкретными задачами, выдвигаемыми сюжетом, национальным колоритом и стилевыми различиями исторических эпох.

Третий сезон (1911 г.). Балеты: «Видение розы» муз. К. Вебера, худ. Л. Бакст, «Нарцисс» муз. Н. Черепнина, худ. Л. Бакст, «Петрушка» муз. И. Стравинского, худ. А. Бенуа. Выдающиеся исполнители «Русских сезонов»: А. Павлова (1881 - 1931 г.г.), В. Нижинский (1890 - 1950 г.г.), Т. Карсавина (1885 - 1977 г.г.), О. Спесивцева (1895 - 1991 г.г.), Л. Мясин (1895 - 1979 г.г.), А. Больш (1884 - 1951 г.г.), Б. Романов (1891 - 1957 г.г.) и другие.

Значение «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного искусства.

Раздел 4. Советский балетный театр

Тема 35. Советский балет 1917 - 1927 годов

Русский балетный театр накануне Октябрьской революции. Его творческий потенциал, новаторские завоевания как залог дальнейшего развития и обновления.

Первое десятилетие Советского государства – время реорганизации культурной жизни. Идея преемственности и сохранения культурного наследия прошлого. Сохранение и развитие системы хореографического образования. Становление в 20-е г.г. школы А. Я. Вагановой. Сохранение балетного репертуара XIX – начала XX вв. Новый зритель в балетном театре и новые формы работы с ним. Шефская и просветительская деятельность артистов балета. Помощь художественной самодеятельности, открытие многочисленных танцевальных студий, кружков, мастерских. Проблемы репертуара: спор вокруг балетной классики, трудный путь к современному герою на балетной сцене.

1920-е годы – время творческого поиска и смелого эксперимента. Многообразие творческих коллективов, форм работы, видов танца, стилистических течений. Свободная пластика, поиски синтеза физкультуры, акробатики,

танца, эстрадных жанров мюзик-холла и классического танца. Деятельность А. Дункан в Советской России (1921 - 1924 г.г.). Хореографические студии 20-х годов – центры творческого поиска.

Ведущие хореографы-новаторы первого десятилетия: А. А. Горский, К. Я. Голейзовский, Ф. В. Лопухов. Балетные спектакли первого десятилетия.

Деятельность А. А. Горского после Октябрьской революции, его идеи обновления и демократизации театра. Балет «Стенька Разин» (муз. А. Глазунова, 1918 г.) как первая попытка московской труппы откликнуться на революционные события времени. Хореографическое представление с пением и словесным текстом «Вечно живые цветы» (муз. Б. Асафьева, 1922 г.) – первый революционный детский спектакль.

Тема 36. Творчество Ф.В. Лопухова

Ф. В. Лопухов (1886 - 1973 г.г.) – выдающийся танцовщик, балетмейстер, педагог и теоретик танца. Истоки творчества. Спектакли 20-х годов, создание новой формы сценической хореографии – танцсимфонии. Танцсимфония «Величие мироздания» на музыку 4-ой симфонии Л. Бетховена (1923 г.), особенности построения, ее роль в истории балетного театра.

Синтетические спектакли Ф. Лопухова: «Красный вихрь» муз. Дешевого (1924 г.), «Ночь на Лысой горе» муз. Мусоргского (1924 г.), «Байка про лису ...» муз. И. Стравинского (1927 г.). Симфонические балеты: «Пульчинелла» муз. Дж. Перголези, И. Стравинского (1926 г.), «Ледяная дева» муз. Э. Грига (1927 г.). Хореографические драмы и комедии Ф. Лопухова: «Крепостная балерина» муз. Корчмарева (1927 г.), «Светлый ручей» муз. Д. Шостаковича (1935 г.).

Творческая деятельность Ф. Лопухова по восстановлению и реставрации балетов классического наследия: «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Конек-Горбунук» и другие.

Литературное наследие Ф. Лопухова, эстетические взгляды. Книги: «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровения». Педагогическая деятельность. Ученики – В. Варковицкий, Б. Фенстер, К. Боярский, Г. Алексидзе, Н. Боярчиков и др.

Тема 37. Творчество К.Я. Голейзовского

К. Я. Голейзовский (1892 - 1970 г.г.) – танцовщик, балетмейстер. Начало артистической деятельности, участие в новаторских опытах М. Фокина и А. Горского. Создание ансамбля «Московский камерный балет» (1919 - 1925 г.г.). Постановки: «Арлекинада», «Саломея», «Фавн», «Трагедия масок».

Ведущая роль миниатюры в творчестве К. Я. Голейзовского. Миниатюры-настроения, миниатюры-переживания. Перспективность его хореографических принципов: обогащение лексики танца элементами спорта, претворение в пластике современных форм живописи, графики, сближение хореогра-

фии с новыми течениями в смежных искусствах - музыке, живописи, скульптуре. Концертные программы на эстраде.

Постановки К. Голейзовского в Большом театре: балеты «Иосиф Прекрасный» (муз. С. Василенко, 1925 г.), «Теопинда» (муз. Ф. Шуберта, 1925 г.), «Смерч» (муз. Бера, 1927 г.), «Лейли и Меджнун» (муз. Баласаняна, 1964 г.), «Чарда» (пляски придунайских народностей), «Дионис» (муз. Шеншина, 1933 г.), «Шопен» (муз. Шопена, 1933 г.), «Скрябиниана» (муз. Скрябина, 1962 г.).

Работа К. Голейзовского в театрах республик Союза. Постановки: «Спящая красавица» (1935 г., Харьков), «Бахчисарайский фонтан» (1939 г., Минск), «Ду Гуль» (муз. Ленского, 1941 г., Душанбе).

Литературное наследие К. Голейзовского: «Образы русской народной хореографии», «Мгновения», «Жизнь и творчество» (Статьи. Воспоминания. Документы). Значение творческой деятельности.

Тема 38. Балет «Красный мак» как первый советский этапный балет

В. Д. Тихомиров (1876 - 1956 г.г.) – танцовщик, балетмейстер, педагог, руководитель балетной труппы Большого театра (1925 - 1930 г.г.). Постановка совместно с Л. Лацелиным балета «Красный мак» муз. Р.Глиэра (1927 г.). Тесная связь балета с современностью, история создания, проблематика

Современная революционная тема и традиционная каноническая форма балетного спектакля. Историческая и психологическая характеристика образов. Синтез классического, народного и современного танца в балете «Красный мак». Матросская пляска как этап создания современного массового героического образа.

Исполнители спектакля. Сценическая судьба и историческая роль «Красного мака» как первого советского этапного балета.

Тема 39. Советский балет 30-х гг.

Общая характеристика тенденций развития советского искусства 30-х г.г. Пафос созидания, период утверждения. Влияние на балет процессов, происходящих в драматическом театре (МХАТ).

Последние экспериментальные постановки, связанные с воплощением современной темы – «Футболист» (муз. В. Оранского, 1930, пост. Л. Лацелина, И. Моисеева), «Золотой век» (муз. Д. Шостаковича, 1930 г., пост. В. Вайнонена, В. Чеснакова, Л. Яacobсона), «Болт» (муз. Д. Шостаковича, 1931 г., пост. Ф. Лопухова). Жанр балета-ревю.

Драмбалет как ведущий жанр советского балетного театра 30-х гг. Ее особые черты: претворение принципов реалистического драматического театра, требование сквозного действия и четко очерченных характеров. Освоение балетным театром тем и сюжетов русской и мировой литературы. Контакты с режиссерами драматических театров. С. Радлов – известный режис-

сер драматического театра и первый режиссер балета. Выдающиеся мастера хореодрамы - В. Вайнонен, Р. Захаров, Л. Лавровский.

Героико-романтическое и героико-эпическое направление в балетном театре 30-х годов. Особенности балетов В. Вайнонена и В. Чабукиани.

Формирование и становление оперно-балетных театров союзных и автономных республик. Создание балетных трупп в театрах Тбилиси, Киева, Баку, Еревана, Минска, Фрунзе, Казани и др. Создание национального репертуара. Балеты: «Лилия» (Украина), «Счастье» (Армения), «Соловей» (Белоруссия), «Ду-гуль» (Таджикистан), «Журавлиная песнь» (Башкирия) и другие.

Новая жизнь народного танца. Профессионализация танцевального фольклора, его сценическое бытование. Ансамбль народного танца Союза ССР под руководством И. А. Моисеева (1937 г.). Массовое самодеятельное танцевальное творчество как стимул возникновения ансамблевых танцевальных и хоровых коллективов.

Тема 40. Творчество Р.В. Захарова

Общая характеристика творчества Р. В. Захарова (1907 – 1984 г.г.). Р. Захаров – балетмейстер, режиссер, педагог.

Утверждение эстетики драмбалета. Лирическая поэма «Бахчисарайский фонтан» (муз. Б. Асафьева, сценарий Н. Волкова, (1934 г.)) как программный спектакль в жанре драмбалета. Нравственная проблематика, психологический конфликт, развитие характеров. Требования к актерской игре. Возрастающие роли пантомимных сцен, соотношение пантомимы и танца. Открытие драматического дарования Г. Улановой (Мария), О. Иордан, Т. Вечесловой (Зарема).

Балеты Р. Захарова – «Утраченные иллюзии» (муз. Б. Асафьева, 1936 г.), «Кавказский пленник» (муз. Б. Асафьева, (1938 г.)), «Барышня-крестьянка» (муз. Б. Асафьева, 1946 г.), «Медный всадник» (муз. Р. Глиэра, 1949 г.), «Золушка» (муз. С. Прокофьева, 1945 г.), «Тарас Бульба» (муз. В. Соловьев-Седой, 1940 г.) и др.

Литературное наследие Р. Захарова: книги «Слово о танце», «Сочинение танца», «Записки балетмейстера». Значение творчества.

Тема 41. Творчество Л.М. Лавровского

Творчество Л. М. Лавровского (1905 - 1967 г.г.) – танцовщика, балетмейстера, педагога. Широта тематики, содержательность, обогащение и обновление форм хореографических спектаклей Л. Лавровского.

Ранние балеты: «Времена года» (муз. П. Чайковского, 1928 г.), «Фадетта» (муз. Л. Делиба, 1934 г.), «Катерина» (муз. А. Адана и А. Рубинштейна, 1935 г.).

Балет «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева, 1940 г.) – первое воплощение трагического конфликта в советском балетном театре, вершина

произведений хореодрамы довоенных лет. Современность его содержания: проблема личности, право человека на свободу и счастье. Пластическое воплощение шекспировской трагедии. Исполнители центральных ролей - К. Сергеев, А. Лопухов, Р. Гербек, Г. Уланова.

Балеты Л. Лавровского – «Паганини» (муз. С. Рахманинова, 1960 г.), «Классическая симфония» (муз. С. Прокофьева, 1966 г.), «Сказ о каменном цветке» (муз. С. Прокофьева, 1954 г.), «Большой город» и «Страницы жизни» (муз. А. Баланчивадзе, 1961 г.). Значение творческой и педагогической деятельности Л. Лавровского.

Тема 42. Творчество В.И. Вайнонена

Общая характеристика творчества В. И. Вайнонена (1901 - 1964 г.г.). Героико-эпический балет «Пламя Парижа» (муз. Б. Асафьева, сценарий В. Дмитриева, Н. Волкова, 1932 г.). Образ народа как главный герой спектакля. Влияние массовых зрелищ первых послереволюционных лет на структуру балета.

Особенности балетов В. Вайнонена: «Партизанские дни» (муз. Б. Асафьева, 1937 г.), «Милица» (муз. Б. Асафьева, 1947 г.) «Берег счастья» (муз. Спадавекия, 1952 г.), «Мирандолина» (муз. Василенко, 1949 г.), «Гаяне» (А. Хачатуряна, 1957 г.) и др.

Тема 43. Творчество В.М. Чабукиани

В. М. Чабукиани (1910 - 1992 г.г.) – танцовщик, балетмейстер, педагог, один из создателей героического стиля мужского классического танца.

Продолжение героико-эпической линии В. Вайнонена в творчестве В. М. Чабукиани. Героико-романтические балеты В. Чабукиани – «Сердце гор» (муз. А.М. Баланчивадзе, 1936 г.), «Лауренсия» (муз. А. А. Крейна, 1939 г.). Обогащение драматического конфликта активной танцевальностью. Органичное сочетание в балетах академических основ классического танца и фольклорной пластики, народно-характерного танца.

Балеты: «Синатле» (муз. Г. В. Киладзе, 1947 г.), «Горда» (муз. Д. А. Торадзе, 1949 г.), «Отелло» (муз. А. Д. Мачавариани, 1957 г.), «За мир!» (муз. Д. А. Торадзе, 1953 г.), «Демон» (муз. Цинцадзе, 1961 г.), «Болеро» (муз. Ра-веля, 1962 г.) и др. Создание В. Чабукиани на основе синтеза реалистических традиций балетной классики с грузинским танцевальным искусством особого вида национального классического балета.

Тема 44. Советский балетный театр 40 – 50-х гг.

Большой театр Союза ССР в годы Великой Отечественной войны. Концертная деятельность артистов балета Москвы и Ленинграда на фронте, в госпиталях и в эвакуации. Работа Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова в Перми. Сохранение и обогащение репертуара. Премьера ба-

лета Н. Анисимовой «Гаяне» (муз. А.И. Хачатуряна, 1942 г.). Деятельность Ленинградского Малого театра оперы и балета в Оренбурге. Работа Ленинградского и Московского хореографических училищ в условиях эвакуации.

Советский балетный театр послевоенных лет. Обращение к сказочной сюжетике. Утверждение принципов хореодрамы. Героическая тема. Балеты – «Юность» балетм. Б. А. Фенстер (муз. М. И. Чулаки, 1949 г.), «Мнимый жених» балетм. Б. А. Фенстер (муз. М. И. Чулаки, 1946 г.), «Золушка» балетм. К. Сергеев, Р. Захаров (муз. С. С. Прокофьева, 1945 г.), «Татьяна» балетм. В. А. Бурмейстер (муз. А. А. Крейна, 1947 г.), «Весенняя сказка» балетм. Ф. В. Лопухов (муз. Б. В. Асафьева, 1947 г.).

Тема 45. Творчество Ю.Н. Григоровича

Ю. Н. Григорович (р.1927 г.) – лидер нового поколения балетмейстеров. Обновление эстетики сюжетного балета. Первые постановки в детской студии, балеты «Аистенок» и «Семеро братьев» (1948 г.).

Своеобразие балетов Ю. Н. Григоровича: «Каменный цветок» (муз. С. Прокофьева, 1957 г.) и «Легенда о любви» (муз. А. Меликова, 1961 г.), их цельная драматургия, психологическая разработка характеров и тесное слияние хореографии с музыкой.

Жанр героического балета. Жанр философско-психологической драмы и исторического балета в творчестве Ю. Н. Григорович балеты «Спартак» (муз. А. Хачатуряна, 1968 г.) «Иван Грозный» (муз. С. Прокофьева, 1974 г.). Балеты на современные сюжеты – «Ангара» (муз. А. Эшпая, 1977 г.), «Золотой век» (муз. Д. Шостаковича, 1982 г.).

Работа Ю. Григоровича по обновлению спектаклей классического наследия. Редакции балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро». Балеты Ю. Григоровича на мировых сценах.

Тема 46. Творчество И.Д. Бельского

Игорь Дмитриевич Бельский (1925 - 1999 г.) – советский артист, балетмейстер. В 1962 -1973 гг. И. Бельский главный балетмейстер Ленинградского Малого театра, в 1973 - 1977 гг. театра им. С. М. Кирова.

Обновление эстетики сюжетного балета посредством обогащения хореографического языка: балет «Берег надежды» (муз. А. Петрова, 1965 г.). Возрождение жанра танцсимфонии, развитие традиций Ф. Лопухова. Балеты: «Ленинградская симфония» (муз. Д. Шостаковича, 1961 г.), «Овод» (муз. Чернова, 1967 г.), «Одиннадцатая симфония» (муз. Д. Шостаковича, 1966 г.), «Икар» (муз. М. С. Слонимского, 1974 г.). Проблема публицистичности в балетном театре.

Тема 47. Творчество О.М. Виноградова

Олег Михайлович Виноградова (р.1937 г.) – танцовщик, балетмейстер. Работа в Новосибирском театре оперы и балета (1958 - 1965 г.г.). Новое про-

чтение классических партитур в балетах «Золушка» (муз. С. Прокофьева, 1964 г.) и «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева, 1969 г.).

Жанровое многообразие творчества О. Виноградова. Современная тема в балетах О. Виноградова «Асель» (муз. В. Власова, 1967 г.), «Горянка» (муз. М. Кажлаева, 1968 г.), «Двое» (муз. А. Меликова, 1969 г.). Интерпретация танцевального фольклора Дагестана в балете «Горянка».

Исторические драмы и трагедии в балетах О. Виноградова: «Александр Невский» (муз. С. Прокофьева, 1969 г.), «Ярославна» (муз. Б. Тищенко, 1974 г.), «Броненосец «Потемкин» (муз. А. Чайковского, 1986 г.). Жанр сатирической комедии в балете «Ревизор» по произведению Н. Гоголя и хореографической сказки в балете «Зачарованный принц» (муз. Бриттена, 1972 г.), «Фея Рондских гор» (муз. Э. Грига, 1980 г.).

Особенности хореографического почерка О. Виноградова, его графичность, синтез лексики классического танца с элементами фольклора и свободной пластики. Возрождение и сохранение лучших спектаклей классического наследия, постановка произведений западных балетмейстеров в творческой деятельности О. Виноградова.

Тема 48. Классика и современность на балетной сцене

Классика и современность в творчестве М. Плисецкой, В. Васильева и Е. Максимовой, Н. Касаткиной и В. Василева, Н. Боярчикова, Д. Брянцева и др.

Новые балеты 60 – 70-х гг.: «Икар» (муз. Слонимского, 1976 г., б-р В. Васильев), «Анна Каренина» (1972 г., б-р М. Плисецкая), «Чайка» (муз. Р. Щедрина, 1980 г., б-р М. Плисецкая), «Макбет» (муз. Молчанова, 1980 г., б-р В. Васильев), «Героическая поэма» (муз. Н. Каретникова, 1964 г.), «Весна священная» (муз. Стравинского, 1970 г.), «Сотворение мира» (муз. А. Петрова, 1971 г.) б-ры Н. Касаткина и В. Василев. Балеты Н. Боярчикова: «Три мушкетера» (муз. В. Баснера, 1964 г.), «Деревянный принц» (муз. Б. Бартока, 1966 г.), «Пиковая дама» (муз. С. Прокофьева, 1968 г.), «Царь Борис» (муз. С. Прокофьева, 1978 г.), «Слуга двух господ» (муз. М. Чулаки, 1978 г.)

Ведущие исполнители 60 – 70 гг.

Раздел 5. Современный этап развития отечественной хореографии

Тема 49. Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене

Балетный театр России 1990-х гг. Творческое осмысление и освоение открытий прошлых лет, поиск новых художественных форм, идей и накопления нового опыта, с преломлением в нем личного, индивидуального.

Сохранение классического наследия. Основу репертуара театров оперы и балета составляют «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка», «Дон Кихот», «Пахита», «Щелкунчик», «Шопения-

на» и другие шедевры хореографического искусства. Расширение классического репертуара за счет не исполняемых в России, но значительных в художественном отношении произведений, прежде всего романтического балета «Сильфида», «Неаполь» А. Бурнонвиля, «Бабочка», «Натали, или Швейцарская молочница» Ф. Тальони, а также балетов «серебряного века»: «Послеполуденный отдых фавна» В. Нижинского, «Призрак розы» и «Павильон Армиды» М. Фокина и др.

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. Григорович, В. Васильев), «Щелкунчик», «Светлый ручей» (А. Ратманский), «Ромео и Джульетта» (М. Лавровский), «Золушка» и другие.

Тема 50. Современное и современность на балетной сцене

Освоение хореографией конца XX века художественного опыта смежных искусств - музыки, изобразительного искусства, литературы, кино, цирка, эстрады. Расширение тематики балетов, обращение к коренным проблемам современности. Человек, его психология, духовный мир, нравственные идеалы – все это в центре внимания хореографического искусства.

Развитие форм драмбалета. Балеты: «Ревизор», «Витязь в тигровой шкуре» О. Виноградова, «Дама с камелиями» Н. Касаткиной и В. Василева, «Идиот» «Поручик Ромашов», «Братья Карамазовы», «Безумный день», «Убийцы» Б. Эйфмана, «Бег» Е. Панфилова, «Анюта», «Мастер и Маргарита», «Макбет» В. Васильева, «Чайка», «Дама с собачкой» М. Плисецкой, «Разбойники», «Женитьба», «Макбет» Н. Боярчикова и др.

Современная трактовка героических исторических сюжетов: «Гусарская баллада» Д. Брянцева и О. Виноградова, «Броненосец Потемкин» О. Виноградова, «Летят журавли» Ю. Петухова, «Оптимистическая трагедия» Д. Брянцева, «Пушкин», «Сотворение мира» Н. Касаткиной и В. Василева, «Педагогическая поэма» Л. Лебедева, «Двухголосье», «Бумеранг», «Прерванная песня», «Чайковский», «Красная Жизель» Б. Эйфмана, «Знамя» Л. Лебедева, «Наполеон Бонапарт», «Зевс» А. Петрова и др.

Тема 51. Современные авторские коллективы

Появление новых исполнительских коллективов, в практике которых преобладают малые формы, стремление к стилистической новизне: Московский Государственный театр балета СССР (с 1986 г.), руководители Н. Касаткина и В. Васильев, ансамбль «Хореографические миниатюры», худ. рук. А. Макаров (основан Л. Якобсоном в 1969 г.), «Театр современного балета», рук. Б. Эйфман, театр «Кремлевский балет», рук. А. Петров, «Имперский русский балет», рук. Г. Таранда, «Русский балет», рук. В. Гордеев, Театр танца Евгения Панфилова, Независимая труппа А. Сигаловой и др.

Классика и современность в репертуаре последних лет. Новые центры развития хореографии, активной творческой жизни балетного театра.

Тема 52. Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства

Развитие системы балетных конкурсов и фестивалей, их роль в активизации культурного обмена в области балетного искусства: Московский международный конкурс артистов балета, Витебский фестиваль современной хореографии, Международный конкурс «Мая», Международный конкурс им. С. Лифаря, конкурс им. Р. Нуриева, «Золотая маска», «Балетный Бенуа», «Grand pas» и др.

Развитие народного танца, современный танцевальный фольклор, ансамбли народного танца. Влияние народной хореографии на профессиональное искусство.

Новые черты художественной самодеятельности. Многообразие любительских творческих коллективов, балетных трупп, студий, школ, стилевые и жанровые направления русской хореографии конца XX столетия. Взаимосвязь и взаимовлияние любительского и профессионального хореографического искусства.

Расширение культурного обмена и значение его для развития хореографического искусства. Гастроли ведущих отечественных трупп и ансамблей танца в странах Европы, Америки, Востока, зарубежных артистов и исполнительских коллективов в России. Постановочная и педагогическая деятельность отечественных мастеров балета за рубежом, совместная творческая деятельность.

Раздел 6. Зарубежное хореографическое искусство

Тема 53. Возникновение и развитие танца модерн

Германия – центр становления экспрессивного танца. Р. Лабан и его теория танца. Ведущие хореографы в Европе первой половины XX столетия: К. Йосс, М. Вигман, Х. Хольм, Г. Палукка, И. Георги, Х. Кройцберг, М. Терпис, В. Скорнель, сестры Визенталь, А. Сахарова и другие, их роль в развитии техники танца и методики преподавания. Балетные спектакли, тематика, выразительные средства, постановочные приемы.

Зарождение в конце XIX – начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танец модерн. Истоки направления в искусстве А. Дункан, в идеях теоретика и педагога Ф. Дельсарта и системе Э. Жака-Далькроза. Танец модерн как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. основополагающие принципы нового танца: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. А. Дункан – «пионер» нового направления, творческие принципы.

Стилистические особенности лексики американского танца модерн. Создание Р. Сен-Дени и Т. Шоуном первой школы и труппы танца модерн «Денишоун» (Лос-Анджелес, 1915 г.). Деятельность школы по расширению выразительных возможностей хореографии за счет приемов танцевального искусства народов Востока, классического балета. Первое поколение американских хореографов: М. Грэхем, Д. Хамфри, Ч. Вейдман, Х. Хольм, Х. Тамирис. Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, фольклорного и классического танца. Творческая деятельность хореографов и танцовщиков С. Ширер, Х. Лимона, П. Праймес, К. Данхем, Т. Битти, А. Эйли, Д. Роббинса, А. Де Миль по сохранению ритмопластических фольклорных корней негритянской танцевальной культуры в Американском балете.

Особенности развития танца модерн в Европе. Влияние танца модерн на дальнейшее развитие американской и западноевропейской хореографии.

Тема 54. Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии

Джаз танец как одно из популярных направлений в системе современной хореографии. Истоки и природа джаз-танца. Влияние различных танцевальных культур на формирование стилистики джазового танца. Особый интерес к «черному» танцу в начале XX века и его влияние на социальный (бытовой) танец. Появление первых спектаклей на Бродвее и в Гарлеме (шоу «Шафл Элонг», 1921 г.). Выдающиеся исполнители первой половины XX века – Эл Танер, Эвон Лонг, Элвис Витман.

Профессиональное изучение основ джаз танца в 40-х годах XX века. Выдающиеся артисты и педагоги направления – Жан Коле, Катрин Данхэм, Перл Примюс и другие. Влияние джаз танца на классический и танец модерн. Репертуарные спектакли в Америке, созданные на основе джазовой музыки и лексики джаз танца – «Тропики и горячий джаз» (К. Данхэм, 1940 г.), «Матросы на берегу» (Д. Роббинс, 1944 г.), «Вестсайдская история» (Д. Роббинс, 1957 г.), «Сюита блюзов» (А. Эйли, 1958 г.), «Откровения» (А. Эйли, 1960 г.).

Особенности развития джаз-танца в Европе и его влияние на классический балет. Проведение в Германии, Бельгии, Франции в 60 – 70 годах международных мастерских и курсов с участием американских мастеров джаз танца – М. Меттокса, У. Никса, Луиджи, Г. Джордано и других. Современные тенденции развития джаз-танца.

Тема 55. Джордж Баланчин – хореограф, определивший магистральный путь развития балета в XX веке

Основные эстетические принципы творчества Баланчина. История жизни. Дж. Баланчин (Г. М. Баланчивадзе). Детство, семья. Обучение в Санкт-Петербургском Императорском Театральном училище.

Работа в Мариинском театре. Первые постановочные балетные опыты. Влияние М. Фокина и Ф. Лопухова. Создание труппы «Молодой балет». 1924

год – эмиграция из Советской России. Работа в «Русском балете» Дягилева в качестве танцовщика и хореографа. «Аполлон Мусагет». «Блудный сын». «Утренняя серенада».

Работа в Датском балете. Создание труппы Le Ballets 1933 г. Линкольн Керстайн. «Моцартиана». «Семь смертных грехов». 1933 г. – отъезд в США. 1934 г. – открытие школы Американского балета. «Серенада».

1935 г. – создание труппы American Ballet. Работы для бродвейских мюзиклов. Фестивали Стравинского. «Concerto Varosso». «Ballet Imperial». Период «Ballet Societe» 1946 - 1948 гг. «Хрустальный дворец». «Концертная симфония». «Тема с вариациями». 1948 г. – создание труппы «New York City Ballet». NYCB. Основные постановки. «Агон». 1962 г. – приезд в СССР. «Драгоценности». 1983 г. – кончина Баланчина. Основание исследовательского Фонда Баланчина. Хронология балетов Баланчина в Мариинском театре.

Тема 56. Западноевропейский балетный театр второй половины XX века

Особенности развития хореографического искусства западноевропейских стран второй половины XX столетия. Многообразие творческих коллективов, балетных трупп, стилевых и жанровых направлений в современном танцевальном искусстве. Новое поколение хореографов, создание крупных учебных центров, авторских и экспериментальных театров. «Палукка-шуле» и «Фолькванг-шуле» (Германия), Печский балет (Венгрия), Нидерландский танцевальный театр, центр «Мудра» (Брюссель), Лондонский театр современного танца (Англия) и другие.

Творческий почерк, проблематика произведений ведущих мастеров танца: Р. Пети, М. Бежар, Р. Коэн, И. Килиан, А. Прельжокаж, Дж. Кранко, Т. Шиллинг, Д. Ноймайер, У. Форсайт, Р. Обадья, Ж. Руссильо, Й. Экк, Дж. Макмиллан и других. Синкретические инновации в современном танцевальном искусстве. Сохранение и развитие традиций классического танца в ведущих театрах Европы.

Тема 57. Современный этап развития Американского балетного театра

Развитие американского танца модерн как этап становления американского хореографического театра. Формирование в последней четверти XX столетия основных школ и техник современного танца: М. Грэхем, Д. Хамфри и Х. Лимона, М. Каннингема.

Развитие направления – модерн джаз-танец. Ведущие педагоги, синтезировавшие в своих методиках технику классического танца, джаза и танца модерн – Д. Коул, М. Меттокс, Луиджи (Юджин Луис), Г. Джордано. Хореографические эксперименты М. Каннингема, А. Николайса, Э. Хокинса, Дж.

Уоринга, П. Тейлора, Дж. Батлера. Новые формы хореографии и взаимоотношения танцовщиков со зрителем (прием хэппенинга).

Создание экспериментальных трупп и групп авангардного направления (Т. Тарп, Э. Саммерс, Н. Уокер, М. Дитмонг и другие). Творческий поиск хореографов Э. Монте и Д. Брауна, Л. Маклаклин, М. Рензи, Т. Браун.

Сохранение и развитие традиций «неоклассицизма» Д. Баланчина в современном балетном театре Америки.

Примеры контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы к Разделам 1-3

Раздел 1. Возникновение и развитие хореографического искусства

Тема 2. Специфические особенности хореографического искусства

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение искусству и его общественным функциям.
2. Что включает в себя понятие «хореография» как вид искусства?
3. Охарактеризуйте виды и жанры сценического танца.
4. Какие выразительные средства использует автор при создании хореографического произведения?

Тема 3. Историко-социальные аспекты возникновения танца. Ранние формы танца

Контрольные вопросы:

1. Назовите причины раннего возникновения танца.
2. Какие теории происхождения танца существуют в современной науке?
3. Какова была роль танца в жизнедеятельности первобытного человека?
4. Охарактеризуйте ранние формы танца, их лексическую и тематическую основы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите материалы монографии Э. Королевой «Ранние формы танца».

Тема 4. Становление и расцвет хореографического искусства. Древний мир

Контрольные вопросы:

1. Какие функции выполнял танец в жизни древнейших цивилизаций?
2. Дайте характеристику танцевальной культуры древнего Египта.
3. Какое влияние оказал древнеегипетский танец на развитие современного хореографического искусства?
4. Охарактеризуйте специфические черты танцевальной культуры древней Индии.
5. Как зарождались каноны танцевального искусства в древнем Китае?

Тема 5. Танцевальная культура Древней Греции

Контрольные вопросы:

1. Какое место занимал танец в быту и общественной жизни Древней Греции?
2. Дайте классификацию древнегреческих танцев.

3. Что явилось основой для возникновения Древнегреческого театра?
4. Какие виды плясок существовали в античном театре?
5. Определите значение античного искусства для развития мировой культуры.

Раздел 2. Формирование ведущих школ классического танца: Западноевропейский балетный театр

Тема 6. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья

Контрольные вопросы:

1. Какие социально-общественные условия жизни влияли на развитие танцевальной культуры эпохи Средневековья?
2. Охарактеризуйте основные формы бытования танца эпохи Средневековья.
3. Проанализируйте пути формирования замковой танцевальной культуры.
4. Дайте характеристику придворно-этикетной танцевальной лексике, ее сходство и различия с народной танцевальной культурой Средневековья.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить материалы монографии В.М. Красовской «Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века».

Тема 7. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета

Контрольные вопросы:

1. Какая главная идея легла в основу эстетики эпохи Возрождения?
2. Назовите ведущие культурные центры Западной Европы.
3. Проанализируйте связь искусства Ренессанс с культурой Античной Греции.
4. Как формировалось профессиональное искусство танца в эпоху Возрождения?

Тема 8. Формирование Европейской школы классического танца

Контрольные вопросы:

1. Назовите ведущих западноевропейских теоретиков танца XV – XVI веков.
2. Какие явления культуры отразились на формировании основ итальянской балетной школы?
3. Как формировалась французская школа сценического танца?
4. Кем и когда была осуществлена постановка балета «Цирцея и ее нимфы»?

5. Дайте характеристику английскому балету эпохи Возрождения.

Задания для самостоятельной работы:

1. Провести сравнительный анализ особенностей западноевропейских балетных школ эпохи Возрождения.

Тема 9. Балетный театр Франции XVII столетия

Контрольные вопросы:

1. Какие общественно-политические события способствовали расцвету художественной культуры Франции XVII столетия?

2. Назовите ведущих мастеров оперно-балетного театра Франции XVII века.

3. Дайте характеристику ведущим сценическим жанрам французского балетного театра.

4. Определите специфические черты балета-комедии.

5. Определите значение творческой и педагогической деятельности П. Бошана для развития французской школы сценического танца.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить содержание либретто балетов по произведениям Ж. Б. Мольера «Господин де Пурсоньяк», «Мещанин во дворянстве» и другие.

Тема 10. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета

Контрольные вопросы:

1. Дайте общую характеристику эпохи классицизма.

2. Что легло в основу эстетики классицизма?

3. Проанализируйте идеи великих просветителей XVIII столетия в области искусства танца.

Тема 11. Английский балетный театр XVI – XVIII века

Контрольные вопросы:

1. Дайте характеристику эстетической программы английского балетмейстера Дж. Уивера.

2. Какие особенности характеризуют творческую деятельность Ф. Хильфердинга?

3. Как формировались принципы сюжетно-действенного балета в творчестве итальянского балетмейстера Г. Анджелини?

4. Охарактеризуйте деятельность мастеров музыкального театра Италии на рубеже XVIII – XIX века.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить материалы монографии В. М. Красовской «Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра».

Тема 12. Французский балетный театр XVIII столетия. Творчество Ж. Ж. Новерра и Ж. Доберваля

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте сущность реформ, осуществленных в балетной практике Ф. Прево, М. Салле, М. Камарго и другими.
2. Каковы основные положения теоретического наследия Ж. Ж. Новерра «Письма о танце и балетах»?
3. Перечислите балеты, поставленные Ж. Ж. Новерром в западноевропейских театрах
4. Эстетические принципы комедийных балетов Ж. Доберваля.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить, проанализировать и законспектировать книгу Ж. Ж. Новерра «Письма о танце и балетах».
2. Изучить историю исполнительских традиций и постановочных методов Ж. Доберваля.

Тема 13. Творчество Карло Блазиса

Контрольные вопросы:

1. В каких европейских театрах формировались творческие принципы и постановочные приемы балетмейстера К. Блазиса?
2. Назовите и охарактеризуйте балеты Карло Блазиса.
3. Какие известные танцовщики учились у педагога-хореографа К. Блазиса?

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить теоретическое наследие К. Блазиса: «Элементарный учебник теории и практики танца», «Кодекс Терпсихоры», «Полный учебник танца», «Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы».

Тема 14. Преромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма

Контрольные вопросы:

1. Каковы общественно-политические предпосылки и философско-эстетические основы возникновения романтизма?
2. Какие направления существовали в балетном романтизме?
3. Дайте характеристику романтической концепции в балете.
4. В чем заключались преобразования в балете эпохи романтизма?

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить материалы монографии В. М. Красовской «Западноевропейский балетный театр. Романтизм».

Тема 15. Творчество Филиппо и Марии Тальони

Контрольные вопросы:

1. Как формировалась эстетика балетов Ф. Тальони?
2. Назовите балеты Ф. Тальони и определите их сюжетную основу.
3. Почему балет «Сильфида» является программным романтическим балетом?
4. В чем заключается новаторство творчества и педагогических приемов Ф. Тальони?

5. Охарактеризуйте особенность дарования, творческий облик и исполнительский стиль балерины М. Тальони.

Тема 16. Датский балетный театр эпохи романтизма

Контрольные вопросы:

1. Под влиянием какой школы танца формировалось национальное своеобразие датского балета?
2. Что являлось основой балетов А. Бурнонвиля?
3. Охарактеризуйте постановочные методы балетмейстера А. Бурнонвиля.
4. Какие балеты романтического периода сохранены в репертуаре современных театров и как развиваются их традиции в мировом искусстве?

Задания для самостоятельной работы:

1. Анализ периодической печати по проблемам сохранения образцов балетного романтизма.

Тема 17. Творчество Жюль Перро

Контрольные вопросы:

1. В чем заключался прогрессивный характер эстетических принципов исполнителя и балетмейстера Ж. Перро?
2. Какие произведения мировой литературы легли в основу сюжета балетов Ж. Перро?
3. Провести анализ балета «Жизель» как вершины романтического балетного репертуара.
4. Дайте характеристику особенности таланта и исполнительской деятельности великой балерины романтической эпохи Ф. Эльслер.
5. Определите роль творческой деятельности Ф. Эльслер в развитии характерного танца.

Тема 18. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия

Контрольные вопросы:

1. Какие явления общественной жизни вызвали возникновение новых музыкально-сценических жанров в западноевропейской театральной индустрии?
2. Дайте характеристику жанрам: балет-феерия, балет-обозрение, дивертисмент.
3. Каковы особенности содержания и построения репертуара зрелищно-развлекательного театра конца XIX века?
4. Проанализируйте состояние ведущих западноевропейских оперно-балетных театров на рубеже XIX – XX века.

Раздел 3. Русский балетный театр

Тема 19. Народные истоки русской хореографии

Контрольные вопросы:

1. Какие танцевальные формы существовали в художественном народном творчестве на Древней Руси?
2. Охарактеризуйте виды древнерусских танцев и их функциональные задачи.
3. Когда на Руси зарождалось искусство скоморохов?
4. Как общественно-политические условия развития Российского государства влияли на изменения характера искусства скоморохов?
5. Определите роль и значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.

Тема 20. Хореографическое искусство России XVII – XVIII вв.**Контрольные вопросы:**

1. Проанализируйте социально-экономические и политические условия развития культуры и искусств России второй половины XVII столетия.
2. Кто стоял у истоков создания придворных театральных представлений в Москве?
3. Какое влияние на судьбу музыкального театра России оказали реформы Петра I?
4. Когда был открыт первый общедоступный театр в Москве?
5. Определите роль народной пляски в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.

Тема 21. Становление в России школы классического танца**Контрольные вопросы:**

1. Когда и кем была открыта первая русская балетная школа?
2. Дайте характеристику творческой и педагогической деятельности Ж. Б. Ланде.
3. Какие зарубежные мастера классического танца повлияли на становление русского балетного театра, хореографического образования и бытовой танцевальной культуры?
4. Назовите выпускников русской балетной школы.

Тема 22. Русский балетный театр второй половины XVIII века**Контрольные вопросы:**

1. Какие мастера зарубежного хореографического искусства способствовали становлению сюжетно-действенного балета на русской сцене?
2. Дайте характеристику результатов творческого сотрудничества зарубежных и русских мастеров сцены: Ф. Хильфердинг, Г. Анджолини и А. Сумарокова.
3. Какие факты свидетельствуют о самоопределении балета на русской сцене и формировании в балете черт национального своеобразия в конце XVIII века.

5. Определите роль крепостного балета в развитии самобытных черт отечественной хореографии.

Тема 23. Русский балетный театр первой половины XIX века. Творчество И. И. Вальберха

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте явления в общественно-политической жизни России и их влияние на развитие балетного театра начала XIX века.
2. Под влиянием, каких идей формировалась творческая программа балетмейстера И. И. Вальберха?
3. Перечислите балеты И. И. Вальберха и определите их главную идею.
4. Кто являлся лучшими учениками И. И. Вальберха, какова роль их творческой деятельности на балетных сценах Петербурга и Москвы?

Тема 24. Творчество Ш. Дидло

Контрольные вопросы:

1. Дайте характеристику основным этапам творчества Ш. Дидло.
2. Постановки, каких балетов осуществил Дидло в раннем периоде творчества в России?
3. Какие темы и жанры балетного спектакля разрабатывал Дидло во втором периоде своей творческой деятельности в России?
4. Определите роль и значение педагогической деятельности Ш. Дидло в развитии русской балетной школы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучение монографической литературы: Эльяш Н. О. «Пушкин и балетный театр», Слонимский Ю. И. «Балетные строки Пушкина».

Тема 25. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812г.

Контрольные вопросы:

1. Какие тенденции общественной жизни оказали влияние на художественную культуру России в начале XIX века?
2. Как постановщики отображали события войны 1812 года на сцене балетного театра?
3. Охарактеризуйте специфические черты патриотического балета и народно-патриотического дивертисмента.

Задания для самостоятельной работы:

1. На сюжеты, каких произведений русской литературы ставил балетные спектакли А. Глушковский?
2. Определите значение и роль деятельности А. П. Глушковского в становлении московского балета и его школы.

Тема 26. Особенности балетного романтизма в России

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте преромантические тенденции развития в русском балете 20 – 30 х годов XIX века.
2. В каких постановках И. И. Вальберха, А. П. Глушковского, И. М. Аблеца, И. К. Лобанова ярко отразились национальные черты балетного романтизма?
3. Перечислите русских композиторов, музыка которых широко использовалась в балетах 1820 – 1830 годов.
4. Проанализируйте период, связанный с деятельностью в России основоположников и выдающихся мастеров западноевропейского романтического балета.

Задания для самостоятельной работы:

1. Какова роль танцовщицы и хореографа Ф. Гюлленъ-Сор в утверждении новых принципов романтического балета на русской сцене?
2. Назовите лучших танцовщиц романтической школы русского балета.

Тема 27. Кризис русского балета. Творчество Артура Сен-Леона

Контрольные вопросы:

1. Какие явления в русской культуре 60-х годов XIX столетия привели к упадку балетного искусства?
2. Охарактеризуйте творческие принципы хореографа А. Сен-Леона.
3. Какими выразительными средствами разрешалась русская тематика в балетах «Конек-горбунок» и «Золотая рыбка» А. Сен-Леона?
4. В каких балетах С. Соколову удалось раскрыть средствами танца картины реальной жизни и труда, показать на академической сцене подлинно народный танец?

Тема 28. Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М. И. Петипа

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение предпосылкам подъема русского балетного театра последней трети XIX века.
2. Охарактеризуйте традиции и новаторство в творчестве М. И. Петипа.
3. В каких балетах М. Петипа осуществлялась кристаллизация академических форм и симфонизация балетного танца?
4. Какова роль М. Петипа в обобщении достижений классического танца XIX века и дальнейшего его развития?

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите материалы и проанализируйте монографии В. М. Красовской «Русский балетный театр второй половины XIX века», Мариус Петипа «Материалы. Воспоминания. Статьи».

Тема 29. Творчество Л. И. Иванова

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте творческую судьбу Л. Иванова как танцовщика, педагога, балетмейстера.
2. Какое влияние на творчество хореографа оказали балетные партитуры П. И. Чайковского?
3. Назовите постановки Л. Иванова, которые являются вершинами хореографического симфонизма XIX века.
4. В каких оперных спектаклях Л. Иванов осуществил симфонизацию характерного танца?

Тема 30. П. И. Чайковский и создание русской балетной классики**Контрольные вопросы:**

1. Охарактеризуйте творческую концепцию композитора П. И. Чайковского, его взгляды на балет и балетную музыку.
2. Дайте сравнительный анализ постановочных концепций балета «Лебединое озеро» В. Рейзингера, Л. Иванова и М. Петипа.
3. Какие принципы творческой работы балетмейстера и композитора были заложены при создании балета «Спящая красавица»?
4. Какое значение для развития русской и мировой хореографии имели симфонические балетные партитуры?

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучение материалов монографий Слонимского Ю. «П. И. Чайковский и балетный театр его времени», Демидова А. «Лебединое озеро», Константиновой М. «Спящая красавица»

Тема 31. Исполнительское искусство конца XIX столетия**Контрольные вопросы:**

1. Охарактеризуйте особенности и специфические черты итальянской школы классического танца.
2. Творчество, каких итальянских мастеров танца оказало влияние на формирование исполнительских традиций русской хореографии конца XIX века?
3. Дайте характеристику творческой, исполнительской и педагогической деятельности ведущих артистов петербургского и московского балета.

Тема 32. Русский балетный театр на рубеже XIX – XX века. Реформаторская деятельность А. А. Горского**Контрольные вопросы:**

1. Какие процессы в русской культуре рубежа XIX – XX века оказали воздействие на хореографическое искусство?
2. Охарактеризуйте этапы творческого пути, художественные интересы и принципы балетмейстера А. А. Горского.
3. Каковы были постановочные приемы А. Горского при создании редакций балетов М. Петипа на московской сцене?

4. Дайте анализ творческой деятельности А. Горского и определите ее значение для развития московского балета.

Тема 33. Русский балет начала XX столетия. Творчество М. М. Фокина

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте сущность реформаторской деятельности М. Фокина.
2. Какие постановочные принципы легли в основу создания хореографических произведений Фокина?
3. Назовите балеты М. Фокина, которые вошли в мировую сокровищницу хореографического искусства.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучение и анализ материалов книги М. Фокина «Против течения».

Тема 34. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета

Контрольные вопросы:

1. Определите роль С. П. Дягилева в популяризации достижений русского искусства в Западной Европе.
2. Когда проходили «Русские сезоны» в Париже?
3. Охарактеризуйте репертуар, исполнительские новации и сценические принципы различных балетных сезонов в Париже.
4. Каково значение «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного искусства?

Виды самостоятельной работы

- изучение лекционного учебного материала;
- работа с научно-методической литературой по изучаемым темам;
- подготовка доклада, реферата.

Реферат

Реферат – вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993).

Некоторые отличительные признаки реферата:

- а) смысловая адекватность первоисточнику;
- б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом объеме полученного вторичного текста (информационная полнота);
- в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников;
- г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!);
- д) определенная типовая структура текста;
- е) особые языковые клише, характерные для реферата

Какие цели могут ставиться в реферате?

- критически осмыслить, рассмотреть основные современные теории, связанные с проблемой;
- изложить результаты научных исследований, посвященных проблеме ...
- подробно охарактеризовать своеобразие (специфику) использования языковых средств в
- выявить особенности употребления
- рассмотреть вопрос (содержание теории)
- описать (осветить) состояние изучения проблемы
- обосновать (доказать) следующую точку зрения (концепцию, теорию, идею)... ..
- осуществить критический анализ отдельных положений современной теории о
- сопоставить разные точки зрения на
- дать оценку, анализ (чего?)
- обобщить (что?)
- представить точки зрения разных ученых на (что?)

Типовые недочеты, характерные для большинства работ:

1. Нарушение жанровой определенности реферата.

Здесь наиболее частой оказывается подмена реферата конспектом

2. *Информационная недостаточность*, которая возникает в результате недостаточной продуманности в деталях всех аспектов темы и проблемы, эскизности первичного замысла, поверхностного знания фактического материала, а также в силу малого количества использованных первоисточников.

3. *Информационная избыточность*, а именно: наличие в рефератах таких содержательных «кусков», которые не соответствуют теме и проблематике текста или недостаточно актуальны для раскрытия замысла. Информационная избыточность может быть обусловлена расплывчатостью самой мысли, неумением выделять главное в исходных текстах, а также неспособностью компактно выражать смысл с помощью точных речевых формул.

4. *Неумелая формулировка темы реферата*, нечеткое определение ее границ. Слишком широкие темы или слишком узкие. Наблюдения показывают, что темы рефератов чаще всего «описательны», нацелены на репродуктивное, пассивное списывание, а не на активное решение поставленных проблем.

5. *Слабость вступительной части*. Здесь можно отметить недоработки трех видов:

а) неоправданно краткое, неинформативное, зачастую чисто формальное введение. В нем, как правило, отсутствуют обоснование выбора темы или круга проблем, которые предстоит решить автору, постановка цели и формулировка задач реферата;

б) избыточное по объему и содержанию введение, в которое включены элементы основной части, например, история вопроса;

в) «дефектное» введение, для которого характерно сочетание избыточности в одних местах и «ущербности» в других.

6. *Слабость заключительной части* проявляется в недочетах следующего вида:

а) отсутствие заключения;

б) формальное заключение, в котором отсутствуют обобщение и синтез предшествующей информации.

7. *Неправильное структурирование текста*.

Некоторые студенты пишут реферат «сплошным текстом», отчего он кажется размытым и трудным для восприятия. Большинство студентов делят текст на структурные части, но при этом допускают нарушения, связанные или с гипертрофией, или с редукцией компонентов текста.

8. *Недостаточное выявление связей между частями текста*.

9. *Речевая избыточность*, связанная с неумением осуществлять языковое сжатие текста, находить экономные лексические и синтаксические способы выражения мысли.

10. *Чрезмерное использование иностранных вкраплений*. К подобным вкраплениям можно отнести такие разговорные и публицистические средства языка: эмоциональные и субъективно-оценочные слова, метафоры, образные сравнения, риторические вопросы и восклицания, инверсии, повторы и другие средства.

11. *Незнание языковых клише*, характерных для научного стиля, и неумелое пользование ими.

12. *Небрежность в оформлении*: низкая культура цитирования, составления плана, списка использованной литературы и др.

Критерии оценивания реферата:

1. Новизна, оригинальность, широта используемого материала.
2. Уровень(полнота) раскрытия поставленной проблемы.
3. Анализ и систематизация искусствоведческого, культурологического, театроведческого и пр. материала.
4. Грамотное использование источников.
5. Научная обоснованность (аргументированность) выводов.

Критерии оценки докладов с презентацией:

1. Уровень (полнота) раскрытия поставленной проблемы.
2. Анализ и систематизация подобранного материала.
3. Грамотный подбор иллюстративных примеров, соответствие их тексту.
4. Логичность изложения материала доклада.
5. Содержательность и четкость ответов на вопросы.

Темы рефератов по разделу 2

1. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья.
2. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета.
3. Формирование европейской школы классического танца.
4. Западноевропейский балетный театр XVII столетия.
5. Балетный театр Франции XVII века.
6. Западноевропейский балетный театр XVIII века.
7. Английский балетный театр XVII – XVIII века
8. Датский балетный театр эпохи романтизма.
9. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия.

Темы докладов по разделу 2

1. Творчество Ж.Ж.Новерра и Ж.Доберваля.
2. Творчество Карло Блазиса.
3. Творчество Филиппо и Марии Тальони.
4. Творчество Жюля Перро.

Вопросы к зачету

1. Народные истоки русской хореографии.

2. Хореографическое искусство России XVII-XVIII века.
3. Становление в России школы классического танца.
4. Русский балетный театр второй половины XVIII века.
5. Русский балетный театр первой половины XIX в. Творчество И.И.Вальберха.
6. Творчество Ш. Дидло.
7. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 года.
8. Особенности балетного романтизма в России.
9. Кризис русского балета. Творчество Артура Сен-Леона.
10. Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М.И.Петипа.
11. Творчество Л.И.Иванова.
12. П.И.Чайковский и создание русской балетной классики.
13. Исполнительское искусство конца XIX века.
14. Русский балетный театр на рубеже XIX-XX вв. Реформаторская деятельность А.А. Горского.
15. Русский балетный театр начала XX столетия. Творчество М.М. Фокина.
16. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета.
17. Советский балетный театр 1917-1927.
18. Творчество Ф.В. Лопухова.
19. Творчество К.Я. Голейзовского.
20. Балет «Красный мак».
21. Советский балет 30-х годов.
22. Творчество Р.В. Захарова.
23. Творчество Л.М. Лавровского.
24. Творчество В.И. Вайнонена.
25. Творчество В.М. Чабукиани.
26. Советский балетный театр 40-50 гг.
27. Советский балетный театр 60-70 гг.
28. Творческий поиск и новаторство Л.В. Якобсона.
29. Творчество Ю.Н. Григоровича.
30. Творчество И.Д. Бельского.
31. Творчество О.М. Виноградова.
32. Классика и современность на балетной сцене.

Темы рефератов по разделу 3

1. Народные истоки русского балета: игрища, хороводы.
2. Танец-игра.
3. Охотничьи пляски.
4. Военные пляски.
5. Религиозные, культовые танцы. Обрядовые танцы.
6. Народный танец как элемент синкретического искусства, особые черты его стиля.

7. Искусство скоморохов VIII – IX вв. Специализация по жанрам.
8. Искусство скоморохов XV – XVII вв. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.

Темы докладов по разделу 3

1. Организация первой профессиональной балетной школы в России.
2. Зарубежные мастера классического танца, их роль в становлении русского балетного театра, хореографического образования, формировании бытовой танцевальной культуры. Ж. Б. Ланде, А. Ринальди (Фоссано) и Петербургская школа танца.
3. Зарубежные мастера классического танца, их роль в становлении русского балетного театра, хореографического образования, формировании бытовой танцевальной культуры. Супруги Беккари, Л. Парадиз и московская школа танца.
4. Первые выпускники русской балетной школы: А. Топорков, А. Баскакова, Т. Бубликов, Мария и Александр Грековы, Г. Райков, И. Еропкин, В. Балашов, А. Собакина.

Темы контрольных работ

1. Классика и современность в творчестве М. Плисецкой.
2. Классика и современность в творчестве В. Васильева и Е. Максимовой.
3. Классика и современность в творчестве Н. Касаткиной и В. Васильева.
4. Классика и современность в творчестве Н. Боярчикова.
5. Классика и современность в творчестве Д. Брянцева.

Темы рефератов по разделу 5

1. Шедевры зарубежных мастеров балета в репертуаре отечественных театров. Балеты Дж. Баланчина, Д. Ноймайера, Д. Роббинса, Р. Пети, У. Форсайта в России.
2. Современные редакции балетов «Лебединое озеро» (Ю. Григорович, В. Васильев), «Щелкунчик», «Светлый ручей» (А. Ратманский), «Ромео и Джульетта» (М. Лавровский), «Золушка» и другие.

Темы докладов по разделу 6

1. Р. Лабан и его теория танца.
2. Ведущие хореографы в Европе первой половины XX столетия: К. Йосс, М. Вигман, Х. Хольм, Г. Палукка, И. Георги, Х. Кройцберг, М. Терпис, В. Скорнель, сестры Визенталь, А. Сахарова и другие, их роль в развитии техники танца и методики преподавания.
3. Зарождение в конце XIX – начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танец модерн.

4. А. Дункан – «пионер» нового направления хореографии, творческие принципы.
5. Стилистические особенности лексики американского танца модерн. Создание Р. Сен-Дени и Т. Шоуном первой школы и труппы танца модерн «Денишоун».
6. Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, фольклорного и классического танца.
7. Особенности развития танца модерн в Европе.

Темы курсовых работ

1. Балетный театр России конца XX века.
2. Классическое наследие на балетной сцене.
3. Современное и современность на балетной сцене.
4. Современные авторские коллективы.
5. Балетные конкурсы и фестивали.
6. Интеграционные процессы в хореографическом искусстве и образовании.
7. Современные течения в зарубежном хореографическом искусстве
8. Возникновение и развитие танца модерн.
9. Западноевропейский балетный театр второй половины XX столетия.
10. Современный этап развития американского балетного театра.

Вопросы к экзамену

1. Специфические особенности хореографического искусства.
2. Происхождение танца и его ранние формы.
3. Танцевальная культура Древней Греции.
4. Танцевальная культура Западноевропейских стран эпохи Средневековья.
5. Хореографическое искусство эпохи Возрождения.
6. Формирование национальных балетных школ Италии, Англии и Франции.
7. Особенности развития Западноевропейского балетного театра эпохи Просвещения.
8. Реформы Ж. Ж. Новерра. Значение теоретического труда Ж. Ж. Новерра «Письма о танце и балетах».
9. Народные истоки русской хореографии. Скоморохи и их роль в развитии русского хореографического искусства.
10. Хореографическое искусство России XVI – XVII века.
11. Реформы Петра I и их значение для развития хореографического искусства России.
12. Начало хореографического образования и формирование театральной системы в России.
13. Крепостные театры и их роль в развитии самобытных черт русского балета.

14. Становление сюжетно-действенного балета в России.
15. Эстетика балетного романтизма. Великие балетмейстеры и исполнители эпохи.
16. Творчество Филиппо и Марии Тальони.
17. Прогрессивные тенденции творчества Ж. Перро.
18. Русский балетный театр начала XIX века.
19. Творчество И. И. Вальберха.
20. Особенности творческой деятельности Ш. Дидло.
21. Кризис русского балета. Творчество А. Сен-Леона.
22. Эпоха М. И. Петипа.
23. Русский балет начала XX века. Реформаторская деятельность М. Фокина и А. Горского.
24. Советский балет 20 – 30 годов. Основные направления развития хореографического искусства.
25. Характеристика творчества мастеров хореодрамы.
26. Советский балет 50 – 70 годы. Традиции и новаторство в творчестве Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, И. Бельского.
27. Хореографическое искусство России конца XX века: ведущие направления, тенденции и перспективы развития.
28. Современные направления в зарубежном хореографическом искусстве.
29. Ведущие хореографы и исполнители западноевропейских и американских школ современного танца.
30. Современные направления танца в творчестве отечественных балетмейстеров.

Дополнительная литература

1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. – М., 2004.
2. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н. Александрова. – СПб: Лань, 2011.
3. Бахрушин Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – М.: Просвещение, 1973.
4. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. – СПб: Лань, Планета Музыки, 2008.
5. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 1987.
6. Богданов-Березовский В. Г.С.Уланова. – М.: Искусство, 1961.
7. Брун В. История костюма от древности до нового времени. – М., 1999.
8. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. – СПб: Лань, Планета Музыки, 2010.
9. Ванслов В.В. В мире искусств / В.В.Ванслов. – М.: Знание, 2003.
10. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов. – СПб: Лань. Планета Музыки. 2009.
11. Гольцман А.М. Советские балеты. Советский композитор. – М., 1985.
12. Деген А. Балет 120 либретто. Композитор. – СПб, 2008.
13. Деген А. Мастера танца. Музыка. – М., 1994.
14. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры. / Худож. В. Косоруков. – М.: Дет. лит., 1989.
15. Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и исторических анекдотах для детей и родителей. – М.: «Конец века», 1995.
16. Дубкова С.А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова. – М.: Белый город, 2009.
17. Дьяконов В.А. Театральная провинция – столицам / В.А. Дьяконов. – Саратов: Новый ветер, 2009.
18. Еремина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время. – М.: Планета музыки, 2010.
19. Жемчугова П.П. Балеты. – СПб: «Литера», 2010
20. Житомирский Д. Балеты Чайковского. Гос. муз. издательство. – М., 1957
21. Иванов В.Г. Русские танцовщики XX века. – Пермь, 1994
22. Красовская В.М. Балет сквозь литературу. – СПб: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, 2005.
23. Красовская В.М. История русского балета: учебное пособие. – СПб: Лань, 2008.
24. Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. – СПб: Лань, Планета Музыки, 2012.
25. Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. – М., 2008.
26. Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.: Фолиум, 2003.

27. Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». – М., 1972.
28. Надеждина Е.Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы развития советского балета). – М.: Изд. «Знание». 1964.
29. Нанн Д. История костюма 1200-2000. – М, Артель АСТ 2003.
30. Нестеров В.Н. Страницы истории саратовского балета: Записки хореографа / В. Н. Нестеров. – Саратов: Аквариус, 2006.
31. Никульский А. Балерины. Издательское содружество. – М., 2008.
32. Озджевиз Е.Л. Методические указания по предмету "Теоретические основы подготовки хореографа" [Электронный ресурс] / Е.Л. Озджевиз; СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Пед. ин-т. Саратов, 2011.
33. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1985.
34. Плисецкая М.Я. Читая жизнь свою. М.: АСТ, 2010.
35. Русский балет: энциклопедия / под ред. А.П. Горкина. – М.: Согласие, 1997.
36. Слонимский Ю. Советский балет. Материалы к истории советского балетного театра. – М.-Л.: «Искусство», 1950.
37. Соловьев Н.В. Мария Тальони. – СПб: Лань. Планета Музыки, 2011.
38. Тимофеева Н.П. Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. – М.: Просвещение, 1996.
39. Худяков С.Н. Всемирная история танца. – М.: Эксмо. 2009.
40. Эльяш Н. И. Образцы танца. – М., 1970.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Раздел 1. Возникновение и развитие хореографического искусства	5
Раздел 2. Формирование ведущих школ классического танца.	
Западноевропейский балетный театр.....	7
Раздел 3. Русский балетный театр.....	12
Раздел 4. Советский балетный театр.....	22
Раздел 5. Современный этап развития отечественной хореографии.....	28
Раздел 6. Зарубежное хореографическое искусство.....	30
Примеры контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы	
к Разделам 1-3.....	34
Виды самостоятельной работы.....	44
Реферат.....	44
Темы рефератов по разделу 2.....	46
Темы докладов по разделу 2.....	46
Вопросы к зачету.....	46
Темы рефератов по разделу 3.....	47
Темы докладов по разделу 3.....	48
Темы контрольных работ.....	48
Темы рефератов по разделу 5.....	48
Темы докладов по разделу 6.....	48
Темы курсовых работ.....	49
Вопросы к экзамену.....	49
Дополнительная литература.....	51

Учебно-методическое пособие

Шевченко Елена Петровна

ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Авторская редакция

Саратов 2016

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО