

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

1. Цель освоения дисциплины

Овладение системой профессиональных знаний по теории и истории зарубежного и отечественного хореографического искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория и история хореографического искусства» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Теория и история хореографического искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Анализ музыкально-танцевальных форм», «Детский танец», «Классический танец и методика его преподавания», «Композиция и постановка танца», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», «Ритмика и танец», «Современный танец и методика его преподавания», «Стрейчинг», «Теория и история музыки», «Элементарная теория музыки», прохождения практик «Исследовательская практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (творческая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», «Детский танец», «Историко-бытовой танец», «Классический танец и методика его преподавания», «Композиция и постановка танца», «Методика работы с детским хореографическим коллективом», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», «Партнеринг и дуэтные формы», «Педагогическая и организационно-творческая работа с хореографическим коллективом», «Ритмика и танец», «Современный танец и методика его преподавания», прохождения практик «Исследовательская практика», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способностью использовать традиционные и инновационные технологии хореографического образования в своей профессиональной деятельности (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основные исторические этапы развития и становления русского и зарубежного хореографического искусства от истоков до современности;

уметь

- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных тенденциях и явлениях развития хореографического искусства;

владеть

- системой теоретических знаний по проблемам развития хореографии.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 6,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 82 ч., СРС – 98 ч.),
распределение по семестрам – 4, 5, 6,
форма и место отчётности – экзамен (6 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Раздел I. Теоретические основы хореографического искусства.

Тема 1. Происхождение танца и хореографии. Место танцевального элемента в первобытной культуре. Древнейшие виды танцев. Танец в культуре древних цивилизаций - Египта, Индии, Древнего Рима. Тема 2. Хореография Древней Греции. Античная хореографическая культура. Театр и танец в Древней Греции. Актерские артели. Театр мимов. Пантомима. Сценический танец. Значение античной хореографической культуры для дальнейшего развития европейского хореографического искусства. Тема 3. Основные виды хореографического искусства в современной культуре

Раздел 2. Зарождение балетного театра. Основные этапы эволюции русского и зарубежного хореографического искусства.

Тема 4. Истоки западноевропейского балетного театра. Танец в эпоху Средневековья. Искусство жонглеров. Зарождение придворного балета. Тема 5. Балетный театр Франции в XVII века. Балеты-маскарады и драматические балеты. Балеты с выходами. Комедии-балеты Ж.-Б. Мольера и творчество Жан-Батиста Люлли. Пьер Бошан и возникновение школы классического танца. Создание Парижской Академии танца.

Раздел 3. Балетный театр XVIII века.

Тема 6. Зарождение и становление действенного балета. Общая характеристика балетного театра в 18 веке. Специфические особенности французской, итальянской и русской хореографической школы. Французский балетный театр и его развитие в 18 веке. Английский балетный театр и творчество Джона Уивера. Самоопределение балета как самостоятельного театрального жанра. Классицизм в балетном театре. Творчество Франца Хильфердинга (Австрия). Творчество Гаспаро Анджолини. Тема 7. Творчество Жан-Жоржа Новерра. Начало деятельности Ж. Новерра. «Письма о танце и балетах» (1760), их значение для развития хореографического искусства. Новерр о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, пантомиме действенном танце, о сочинении балетов, о воспитании танцовщиков, о работе балетмейстера с композитором и художником. Действенные балеты Новерра. Ж. Новерр и Парижская Опера. Последний период деятельности. Тема 8. Творчество Ж. Доберваля. Исполнительское искусство XVIII века. Общая характеристика творчества Ж. Доберваля. Проблема комедийного балета. Балеты Ж Доберваля «Дезертир», «Тщетная предосторожность». Исполнительское искусство XVIII в. Танцовщики Л. Дюпре. Ж. Баллон, Газтано и Огюст. Вестрис, М. и П. Гардель, Ш. Ле-Пик. М. Салле, М. Камарго, М. Гимар и др. Тема 9. Русский балетный театр конца XVIII - начала XIX века. Начало балетного театра в России. Зарождение профессионального, танцевального искусства. Связь России с Западной Европой, первые балетные ученики. Реформа Петра I, открытие в Петербурге шляхетного кадетского корпуса (1731г.), государственной балетной школы (1738г.). Педагогическая деятельность западно-европейских мастеров танца, связь школы с театром, влияние французской и итальянской школ на становление русского балета. Жан Батист Ланде. Открытие Московского хореографического училища, утверждение единого учебного плана, связь школы с театром. Балетные театры XVIII века. Творчество Ивана Вальберха. Дивертисменты начала XIX века. Тема 10. Европейский балетный театр конца XVIII - начала XIX века. Творчество Сальваторе Вигано. Черты преромантизма в балетах хореографов Сальваторе Вигано (1769-1821) и Ш. Дидло (1767 – 1837). Творчество Ш.Дидло. Эволюция от классицизма к романтизму. Новаторская деятельность Шарля Дидло (1767-1837), введение жанра «de grand sérieux» новый подход к танцевальному зрелищу,

появление разновидности танца - первой русской школы классического танца. Методика обучения, Устав школы, программы, системы обучения Дидло. Значение творчества Ш. Дидло для русского и мирового балетного искусства.

Раздел 4. Балетный театр эпохи романтизма.

Тема 11. Общая характеристика балетного театра эпохи романтизма. Общая характеристика романтизма. Романтизм в балетном театре. Обновление идей, тем, сюжетов. Персонажи романтического балета. Появление новых выразительных средств. Новые формы балетного спектакля. Периодизация эпохи романтизма в балетном театре. Тема 12. Творчество И. Вальберха. Творчество А. Глушковского. Предромантизм в русском балете. Первый русский балетмейстер И. Вальберх. Сентиментализм в балете. Влияние мелодрамы. Балеты И. Вальберха «Новый Вертер», «Бланка, или Брак из отщепенца», «Женщина-козак, или Русские в Германии». Значение деятельности И. Вальберха для русского балета. Московский балетный театр начала XIX в. Деятельность А. Глушковского. Балеты Глушковского на сюжеты русской литературы: «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника», «Три пояса, или Русская сандрильона», «Черная шаль. Или Наказанная неверность». Значение творчества А. Глушковского. Тема 13. Творчество Ф. Тальони. Творчество К. Блазиса. Жизнь и творчество Ф. Тальони. Суть хореографической реформы Тальони. Обновление проблематики, образов, выразительных средств, хореографических форм, структуры балетного спектакля. Методика ведения урока по классическому танцу, воспитание апломба, выносливости, виртуозной техники исполнения. Балет Тальони «Сильфида». Расцвет романтизма в балетном театре. Симфонический танец в балетах Тальони. Педагогическая деятельность Карло Блазиса (1795-1878) в Миланской Академии танца. Развитие женской техники танца, усовершенствование итальянской школы, эволюция сценического костюма и хореографических средств, их классификация в книге «Искусство танца». Принципы преподавания К. Блазиса, его основные технические требования к исполнителям. Тема 14. Балет «Жизель». Создание спектакля. Истоки замысла. Проблема авторства. Драматургический анализ сценария, анализ хореографии, образов. Сценическая судьба «Жизели»: смена редакций, философских концепций спектакля. Эволюция образов и проблематики. Исполнители в «Жизели». Тема 15. Творчество Ж. Перро. Общая характеристика творчества Ж. Перро. Перро-танцовщик. Перро -балетмейстер. Фантастические балеты Перро («Наяда и Рыбак»). Бессюжетные балеты Перро («Па де катр»). Хореографические романтические драмы Перро («Эсмеральда», «Фауст», «Корсар»). Тема «маленького человека». Значение творчества Ж. Перро. Тема 16. Датский балетный театр. Творчество Августа Бурнонвиля. Зарождение датского балета. Деятельность Винченсо Галеотти. Начальный период творчества Августа Бурнонвиля. Зрелый период творчества А.Бурнонвиля. Педагогическая деятельность Августа Бурнонвиля (1805-1879) своеобразие датской балетной школы, методика обучения и воспитание танцовщиков в период становления и развития художественно-стилистических принципов романтического балета, связь между школой и сценой, развитие пластики мужского танца.

Раздел 5. Балетный театр второй половины XIX века.

Тема 17. Общая характеристика балетного театра второй половины XIX века. Балеты-феерии Луиджи Манциотти. Творчество Артура Сен-Леона. Общая характеристика творчества балетмейстера А. Сен-Леона. Проблематика балетов Сен-Леона как отражение духовного кризиса во времена III Империи. Сен-Леон как мастер вариации. Характерный танец в творчестве Сен-Леона. Влияние народной хореографии. Сен-Леон в России. Балет «Конёк-Горбунок». Сценическая судьба балета. Последний балет Сен Леона «Коппелия». Тема 18. Творчество Л. Иванова. Общая характеристика творчества балетмейстера Льва Иванова. Симфонизация характерного танца. «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь». «Венгерская рапсодия» на музыку Ф. Листа. «Щелкунчик». Анализ балета Л. Иванова. Тема 19. Творчество М. Петипа. Реформа балетной музыки. Творчество Петипа как, синтез достижений хореографического театра XVIII - XIX вв. Первый период деятельности Петипа. Начало балетмейстерской работы. Ранние балеты «Дочь Фараона» - новая

организация балетного спектакля. Структура балетов Петипа. Хореографические формы, выразительные средства. Развитие традиций в спектаклях Петипа. Встреча с музыкой Ф. Мендельсона, Л. Делиба. Симфонизация танца в балетах Петипа. Балет «Баядерка». Проблемы балетной музыки. Балетная музыка XIX в. Творчество А. Адана, И. Пуни, Л. Минкуса. Накануне реформы. Сущность музыкальной реформы П. И. Чайковского. Сотрудничество М. Петипа с П. И. Чайковским и А.К. Глазуновым. Тема 20. Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». Сценическая судьба балета П.И.Чайковского «Щелкунчик»: постановки А. Горского, Ф. Лопухова, В. Ваймонена, Ю. Григоровича, И. Чернышева. Тема 21. Балет «Лебединое озеро». Балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро» в Москве в постановке Рейзенгера. Петербургская постановка Л. Иванова и М. Петипа. Сценическая судьба балета: редакции А. Горского, А. Вагановой, В. Бурмистрова, Ф. Лопухова, Ю. Григоровича, Н. Боярчикова.

Раздел 6. Балетный театр начала XX века.

Тема 22. Общая характеристика русского балета начала XX века. Зарождение и становление танца «модерн». Общая характеристика эпохи. Балетный театр на рубеже веков. Новое поколение исполнителей: А. Павлова, Т. Карсавина, О. Преображенская, В. Нижинский, Е. Гельцер и др. педагогическая деятельность Н. Легата, Э. Чекетти. Балетмейстеры - новаторы М. Фокин, А. Горский. Усугубление кризиса европейского балета. Зарождение танца «модерн». Танец «модерн» в США. Творчество А. Дункан, М. Грехем. Танец «модерн» в Германии. Творчество Р. Лабан, М. Вигман, К. Йосса. Тема 23. Творчество А. Горского. Творчество М. Фокина. Общая характеристика творчества балетмейстера А. Горского. Отношение Горского к классическому наследию. Балет «Дон-Кихот». Мимодрамы Горского: «Дочь Гудулы», «Саламбо». Черты натурализма и экспрессионизма в балетном театре. Одноактные балеты Горского: «Любовь быстра», «Шубертиана». На пути к созданию нового сценического жанра: «Пятая симфония» А. Глазунова. Значение творческих исканий Горского. Общая характеристика творчества балетмейстера М. Фокина. Фокин - реформатор. Истоки реформы Фокина: симфонизация танца у М. Петипа и Л. Иванова, творчество А. Дункан, влияние МХАТа. Сущность реформ Фокина: обновление структуры одноактных балетов, хореографических форм, выразительных средств, обращение к симфонической музыке, роль сценографии. Черты неоромантизма и импрессионизма в балетном театре. Миниатюра «Умиравший лебедь». Бессюжетный балет «Шопениана». Первые балеты Фокина: «Эвника», «Павильон Армиды». Постановки Фокина для «Русских сезонов» в Париже. Балеты на музыку И. Стравинского: «Жар-Птица», «Петрушка». Книга Фокина «Против течения». Эстетические взгляды Фокина. Борьба за утверждение художественных идеалов. Развитие реформаторских исканий Фокина. Значение творчества М. Фокина. Тема 24. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета. Значение «Русских сезонов» для возрождения зарубежного балета. Реорганизация «Русских сезонов» в «Русский балет» С. Дягилева. Возникновение частных трупп под руководством выходцев из России. Частные труппы А. Павловой, М. Мордкина, И. Рубинштейн. Деятельность бывших участников «Русского балета» С. Дягилева: Л. Мясина, С. Лифаря, Дж. Баланчина. Создание балетных трупп в Америке Дж. Баланчиным, М. Мордкиным. Возрождение балета парижской оперы и деятельность С. Лифаря.

Раздел 7. Советский балетный театр.

Тема 25. Основные этапы развития советского балетного театра. Периодизация в развитии советского балетного театра. Обновление идей, тем, сюжетов. Расширение жанров балетных спектаклей. Появление новых форм хореографического искусства: эстрадный танец, ансамбли народного танца, ансамбли классического танца. Становление советского балетоведения. Выдающиеся советские историки и критики балетного театра: А. Гвоздев, И. Соллертинский, В. Красовская, В. Ванслав, Н. Эльяш и др. Тема 26. Советская хореографическая школа. Творчество Р. Захарова. Хореографические училища Петербурга и Москвы – общенациональные центры хореографического образования. Появление новой методики, основанной на науке, издание книги А. Вагановой «Основы классического танца»

1934 г. Педагогический метод А.Я. Вагановой. Основные положения ее системы, усложненность экзерсиса, сознательное отношение к движениям. Педагогические принципы В.Д. Тихомирова. Формирование системы народно-характерного и историко-бытового танца, появление школы мужского исполнительства. Советские учебники классического и характерного танца. Общая характеристика творчества балетмейстера Р. Захарова. Утверждение эстетики хореодрамы. Проблема воплощения литературных шедевров на балетной сцене. Балеты: «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», «Медный всадник». Литературное наследие Захарова: книги «Искусство балетмейстера», «Записки балетмейстера», «Слово о танце», «Сочинение танца». Эстетические взгляды балетмейстера. Значение творчества Р. Захарова. Тема 27. Советский балетный театр в годы Великой Отечественной войны. Большой театр Союза ССР в годы Великой Отечественной войны. Концертная деятельность артистов балета Москвы и Ленинграда на отечественных фронтах, в госпиталях и в эвакуации. Работа Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова в Перми. Сохранение и обогащение репертуара. Премьера балете. Н. Анисимовой «Гаянэ». Деятельность Ленинградского Малого театра оперы и балета в Оренбурге. Работа ленинградского и московского хореографических училищ в условиях эвакуации. Тема 28. Советский Балетный театр первых послевоенных лет. Общая характеристика первых послевоенных лет. Советский балетный театр послевоенных лет. Обращение к сказочной тематике сюжетов. «Золушка» в постановке Р. Захарова. «Весенняя сказка» Ф. Лопухова. «Семь красавиц» П. Гусева. Утверждение принципов хореодрамы. Балеты «Юность», «Мнимый жених», «Сорок первый», «Тропю грома». Тема 29. Творчество Ю. Григоровича. Общая характеристика творчества балетмейстера Ю. Григоровича. Обновление эстетики русского балета. «Каменный цветок». Влияние народного танца. Жанр героического балета: «Спартак». Жанр философско-психологической драмы в балете: «Легенда о любви». Жанр исторического балета: «Иван Грозный». Балеты на современные сюжеты: «Ангара», «Золотой век». Эстетические взгляды Григоровича. Значение творчества Ю. Григоровича. Тема 30. Балетные театры РСФСР. Появление новых спектаклей в разных городах РСФСР. Создание оригинального репертуара. Поиски новых жанров в балетном театре. Творчество И. Чернышева в Куйбышеве. Программный двухактный балет «Помните!». Творчество А. Дементьева в Саратове. Балет-оратория «Александр Невский» (на музыку С. Прокофьева), рок-балет «Юнона и Авось» (на музыку А. Рыбникова).

Раздел 8. Современный отечественный и зарубежный балет.

Тема 31. Зарубежный балетный театр на современном этапе. Ведущие балетмейстеры зарубежной хореографии. Творчество Дж. Баланчина. Балеты: «Серенада», «Хрустальный дворец» и Творчество Р. Пети. Балет «Собор Парижской богоматери». Творчество Д. Кренко. Балеты: «Укрощение строптивой», «Евгений Онегин». Творчество М. Бежара. Балеты: «Девятая симфония», «Ромео и Джульетта», «Весна священная» и др. Творчество Д. Ноймайера. Балет «Сон в летнюю ночь». Ведущие танцевальные и балетные труппы мира. Тема 32. Состояние и проблемы развития современных направлений отечественного хореографического искусства. Творческие искания мастеров современного хореографического искусства. Ведущие балетмейстеры отечественной хореографии. Достижения национальных школ танца. Фестивальное и конкурсное движение. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных танцевальных культур в области различных видов танца. Ведущие танцевальные и балетные труппы России. Деятельность хореографических училищ и вузов страны.

6. Разработчик

Долгополова Людмила Александровна старший преподаватель кафедры вокально-хорового и хореографического образования ИХО ФГБОУ ВО "ВГСПУ".