

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

1. Цель освоения дисциплины

Овладение системой профессиональных знаний по теории и истории современного хореографического искусства и образования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и теория современного хореографического искусства и образования» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «История и теория современного хореографического искусства и образования» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании 2», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Актерское мастерство», «Балетмейстерский практикум», «Мастерство хореографа», «Репетиторство в хореографии», «Сценическое воплощение художественного образа», «Художественное оформление хореографического произведения», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
- способностью использовать знания в области теории и практики хореографического образования и искусства, для постановки и решения профессиональных задач (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- современные теории, системы и методики хореографического образования, основные характеристики, структуру и этапы развития; структуру современной системы отечественного хореографического образования, стратегию ее развития;
- современные тенденции развития образовательной политики; современные методологические подходы к содержанию категории «художественно-культурная среда»;

уметь

- анализировать хореографическое искусство и культуру, содержание хореографического образования в России на различных исторических этапах от истоков до современности);
- ориентироваться в инновационной образовательной ситуации; анализировать и критически оценивать различные современные методологические подходы к содержанию понятия «художественно-культурная среда»;

владеть

- системой теоретических знаний по проблемам развития современного отечественного и зарубежного хореографического искусства и образования;
- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к

построению системы образования; опытом использования различных современных методологических подходов к содержанию понятия «художественно-культурная среда».

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 3,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 18 ч., СРС – 54 ч.),

распределение по семестрам – 3,

форма и место отчётности – экзамен (3 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

1 Теория и история развития хореографического искусства на современном этапе.

Тема 1. Основные тенденции развития мирового хореографического искусства на рубеже XX- XXI вв. Творческие искания мастеров современного хореографического искусства.

Ведущие балетмейстеры зарубежной 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 мира.

Тема 2. Русский балетный театр на современном этапе развития. Современное и современность на русской 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.

Классика и современность в репертуаре последних лет. Новые центры развития

хореографии, активной творческой жизни балетного театра. Тема 3. Деятельность

отечественных Государственных Ансамблей Народного Танца современности. Общая

характеристика творчества. Развитие на современном этапе. ГАНТ России им. И.А.

Моисеева. Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. Н.С.

Надеждиной. Государственный Красноярский ансамбль народного танца им. М. Годенко.

Русский народный хор им. М.Е. Пятницкого. Творчество танцевальных групп

Государственных народных хоров и военных ансамблей. Тема 4. Роль 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 «Майя», 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

самодетельности. 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. Тема 5. Ведущие мастера современного зарубежного хореографического искусства. Хореографическое искусство Франции. Хореографы. Спектакли. Исполнители. Творчество Анжелена Прельжокажа. Хореографическое искусство Германии. Хореографы. Спектакли. Исполнители. Творчество хореографов Джона Ноймайера, Уильяма Форсайта, Пины Бауш. Ведущие балетные труппы страны. Хореографическое искусство Англии. Ведущие балетные труппы. Хореографы. Спектакли. Исполнители. Хореограф Мэтью Боурн. Балетный театр Швеции. Творчество хореографа Матса Эка. Нидерландский театр балета. Творческая деятельность хореографов Ханса ванна Манена, Иржи Килиана. Творчество испанского хореографа Начо Дуато. Творческая деятельность хореографа Лина Хвай Лина (Тайвань).

2 Теория отечественного хореографического образования.

Тема 6. Хореографические педагогические системы России. Основные этапы эволюции хореографической культуры в России. Понятие «танцевальной образованности» - прерогатива новой культуры дворянского общества. Танцевальное преподавание (система танцмейстерского обучения) в эпоху Петра I, получение гражданского основания. На педагогическом уровне Рассмотрение на педагогическом уровне значения танцевального искусства в формировании хореографической культуры. Цель хореографической педагогики – формирование и развитие личности ребенка. Хореографическая педагогическая система как процесс самопознания личности на пути творческого осмысления и преобразования жизни и искусства. Тема 7. Российская система хореографического образования XVIII - XIX вв. Эволюция ценностного статуса танца в хореографическом искусстве XVIII - начала XX века (преемственность и развитие). Проблема развития хореографической культуры в дореволюционной России, степень изученности «школы». Исследование российского хореографического образования в рамках исторических экскурсов и описания истории танца как постоянного процесса эволюции. Реформы Екатерины II, приобщение населения России к театрально-танцевальной грамотности. Обзор хореографической культуры в России XVIII - нач. XIX вв. Направления в развитии учебной литературы по хореографической педагогике. Самые ранние труды по обучению танцам - самоучители и содержание, указанных них, требований. «Учитель танца...» И. Кускова (1794). «Танцевальный словарь...» Ш. Компана (1790), повествующий о достижениях танцевального искусства в различные исторические эпохи. Понятия «хореографическая система», «модель танцевального мышления», «школа хореографии». Эволюция ценностного статуса танца в хореографическом искусстве XVIII - начала XX века (преемственность и развитие). Процесс создания учебников и учебных пособий с описанием теоретической базы и грамматики танца. Начальный этап становления научных основ педагогики танца в России: теория, методика, практика. Работы А.Я. Левинсона, В.И. Степанова, А. Цорна по учебной танцевальной и балетной письменности. Развитие педагогической системы как единого хореографического образовательного пространства. Деятельность Мариуса Петипа в развитии русского классического балета и хореографического образования. Русские сезоны С. Дягилева. Деятельность М. Фокина. Развитие классического балета в России как фундамента всех сценических видов танца. Открытие первой в России балетной школы (1738), ее развитие от истоков до современности. Педагогическая система и школа А. Вагановой. Тема 8. Культурно-историческая специфика становления педагогических традиций хореографического образования. Проблемы взаимовлияния художественно-педагогической традиции отечественного хореографического образования и ее культурно-исторического контекста. Функционирование педагогических традиций в единстве культурно-исторических условий. Роль и значение самообразования в хореографической педагогике. Концепция художественного образования Российской Федерации об основополагающей стратегической роли культуры в социальном и духовном возрождении России и укреплении ее статуса в мировом сообществе как одного из лидеров в сфере образования, культуры и искусства. Отечественная школа хореографического

образования, ее функции, цели и задачи. Отечественная школа хореографического образования как культурное и социальное явление. Художественно-педагогическая традиция хореографического образования как школа - самостоятельной педагогической системы, обеспечивающей организационно-методический, учебный и идеологический аспекты сохранения и трансляции хореографической традиции. Тема 9. Современное хореографическое образование в России. Принципы становления и развития педагогических традиций хореографического образования в России. Методическая сторона художественно-педагогической традиции московской и Санкт-Петербургской школ хореографии, сохранение художественно- педагогических традиций (единство традиционности и новаторства, обязательность межпредметных связей, системное единство научно-исследовательской, учебной и творческой деятельности, применение индивидуализации, личностно-ориентированного и антропологического подходов, полимодальная наглядность обучения и непрерывность процесса формирования личности артиста балета) в условиях реформирования образования в России. Тенденции развития отечественного хореографического образования: интеграции образования и воспитания, интеграции подходов к постановке образовательного и воспитательного процессов. Предпрофессиональное и профессиональное хореографическое образование в России. Цели, задачи, функции, содержание.

6. Разработчик

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