Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании предметно-цикловой комиссии общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, протокол от «14» апреля 2023 г. № 6	СОГЛАСОВАНА заместитель директора по учебно-методической работе «26» июня 2023 г.	УТВЕРЖДЕНА Приказ директора ОГПОБУ «БККИ» от «29» июня 2023 г. № 103-о/с

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 История искусства

(наименование дисциплины)

для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: хореографическое творчество, театральное творчество)

(код и название специальности, профессии)

форма обучения - очная

Биробиджан
2023

Рабочая программа учебной дисциплины «История искусства» предназначена для организации обучения студентов специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: хореографическое творчество, театральное творчество) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. № 1099 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2023 г. Регистрационный № 72076).

Организация-разработчик: областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Биробиджанский колледж культуры и искусств

Разработчик:
Безгодова Зинаида Ивановна – преподаватель ОГПОБУ «БККИ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 18
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 19

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: хореографическое творчество, театральное творчество).

Учебная дисциплина ОП.03 История искусств входит в профессиональный учебный цикл профильных дисциплин и обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по специальности.

1. 2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель курса: формирование у студентов общего представления о теории и истории хореографического искусства, становлении европейской и российской системы хореографического образования.

Задача курса: сформировать у студентов представление о сущности предмета, целях и задачах дисциплины в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной деятельности.

Код ОК	Умения	Знания
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.	- использовать произведения искусства в профессиональной деятельности.	- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства; - направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств; - выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства, - знаменитые творческие коллективы, - тенденции развития современного искусства.
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности.	- использовать произведения искусства в профессиональной деятельности.	- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства; - направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств; - выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства, - знаменитые творческие коллективы, - тенденции развития современного искусства.
ПК 1.2. Осуществлять	- анализировать художественно-образное	- основные этапы становления и развития мирового и

поиск и реализацию лучших образцов народного художественного творчества в работе с любительским творческим коллективом.	содержание произведения искусства; - использовать произведения искусства в профессиональной деятельности.	отечественного искусства; - направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств; - выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства, - знаменитые творческие коллективы, - тенденции развития современного искусства.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	78
в том числе:	
теоретические занятия	78
Самостоятельная работа студента (всего)	12
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)	2

2.2. Содержание учебной дисциплины

Введение.

Цели и задачи предмета. Категории и понятия истории хореографического искусства. Значение хореографического искусства в общественной и культурной жизни народа. Историческая типология танцевальных культур.

Раздел 1. Истоки европейского хореографического искусства.

Тема 1.1. Хореографическая культура первобытного, античного, средневекового общества. Общая характеристика первобытнообщинного строя; его место в истории развития человечества. Роль танцевальной культуры в жизни первобытного человека. Связь содержания и характера плясок с повседневной трудовой деятельностью людей. Значение языческой религии в формировании первобытных плясок.

Тема 1.2. Хореографическая культура Возрождения и XVII века.

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Италия как родина Ренессанса, наиболее полно воплотившая в искусстве его философские искания. Развитие новых форм музыки, танца, сценического костюма в данный исторический период.

Тема 1.3. Хореографическая культура итальянского Возрождения. Разделение придворного и народного танцев. Маскарады, придворные торжества. Возникновение термина «балет» в Италии в конце XVI века как термина, обозначающего танцевальный эпизод, передающий определенное настроение.

Тема 1.4. Хореографическая культура эпохи Классицизма. Общая характеристика культуры эпохи классицизма. Развитие форм бальных танцев, их распространение. Развитие системы жанров танцевального театра. Становление жанра оперы-балета. Основание в Париже Королевской Академии танца (1661 г.).

Тема 1.5. Хореографическая культура эпохи Просвещения. Развитие хореографической культуры в европейских странах в эпоху Просвещения. Особенности английского просветительского движения. Деятельность Дж. Уивера. Теоретическое наследие балетмейстера. Система записи танца. Деятельность Франца Хильфердинга, Ж.-Ж. Новерра «Письма о танце», Гаспаро Анджилиони.

Тема 1.6. Хореографическая культура эпохи Романтизма. Деятельность Ф. Тальони и М. Тальони, переворот в технике и образности женского классического танца. Творчество Жюля Жозефа Перро.

Тема 1.7. 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.

Раздел 2. Русский балетный театр.

Тема 2.1. Народные истоки русского балета. Игрища, хороводы. Танец-игра. Охотничьи, военные, религиозные, культовые пляски. Народный танец как элемент синкретического искусства. Искусство скоморохов VIII – IX вв. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.

Тема 2.2. 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. 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. Указ об ассамблеях 1718 года и начало публичных балов в России. Место танца в общественной жизни. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия

Тема 2.3.Становление в России школы классического танца. Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса. Организация первой профессиональной балетной школы. Начало хореографического специального обучения в России. Деятельность в России Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога.

Тема 2.4. Крепостной балет. 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 2.5. Русский балетный театр первой половины XIX века. Творчество И. И. Вальберха. (1766 – 1819 гг.). 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» (1812г.).

Тема 2.6.Творчество Ш. Дидло. Шарль Луи Дидло (1767 – 1837 гг.) – выдающийся мастер классического танца, французский артист, балетмейстер, педагог. Ранний период творчества Дидло в России (1801 – 1811 гг.). Совершенствование танцевальной техники, новаторство и разнообразие сценических постановочных приемов. Второй период творчества Ш. Л. Дидло в России (1816 – 1830 гг.). Разработка новой тематики и жанров балетных спектаклей. Героико-драматические балеты. 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 2.7. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г. 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 не 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.). Значение деятельности А. П. Глушковского в становлении московского балета и его школы. Педагогические принципы А. П. Глушковского.

Тема 2.8. Особенности балетного романтизма в России. Особенности русского романтизма. Преобладание реалистических тенденций в искусстве. 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 гг.). Совершенствование исполнительского мастерства русских танцовщиков, реализация современных тенденций хореографии. Драматическая содержательность спектаклей Ж. Перро. «Жизель» на русской сцене. Постановка в России балетов «Эсмеральда» (1848 г.), «Корсар» (1856 г.). Лучшие танцовщицы романтической школы русского балета: Е. Санковская (1816 – 1876 гг.), Е. Андреянова (1819 – 1857 гг.). Признание национальной самобытности русской балетной школы.

Тема 2.9. Творчество Артура Сен-Леона.

Деятельность А. Сен-Леона (1821 – 1870 гг.) 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.). Оценка передовой публицистикой состояния балетного театра как кризисного в связи с этими постановками. Высказывания М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Некрасова и др.

Тема 2.10. Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М. И. Петипа. Характеристика русского балетного театра последней трети XIX века. Творчество М. И. Петипа (1818 – 1910 гг.) – новый этап в развитии русского балета, его «золотой век». Традиции и новаторство в творчестве М. И. Петипа. Поиски возможностей синтеза народного и классического танца. Балеты «Дочь фараона» (1862 г.), «Дон Кихот» (1869 г.), «Баядерка» (1877 г.). Опыты 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.

Тема 2.11. Творчество Л. И. Иванова.Л. И. Иванов (1834 – 1901 гг.) – танцовщик, педагог, балетмейстер. Его многогранное дарование, творческая судьба. Музыка – источник хореографической образности в постановках Л. Иванова. Балет «Щелкунчик» (1892 г.), сценарий М. Петипа, И. Всеволжского, 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».

Тема 2.12. Исполнительское искусство конца XIX столетия. Русская школа хореографии к концу XIX века: М. Петипа, Л. Иванов, А. Иогансон, Н. Легат, Л. Рослева. Россия конца XIX века – единственная страна балетного театра и центр развития классического танца. Ф. Кшесинский (1823 – 1905 гг.) – выдающийся характерный танцовщик. Лучшие партии, обогащение им выразительных средств характерного танца. П. Гердт (1844 – 1917 гг.) – 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 характерноготанца молодому поколению исполнителей.

Тема 2.13. Русский балетный театр на рубеже XIX – XX века. Реформаторская деятельность А. А. Горского (1871 – 1924 гг.). Этапы творческого пути. Разносторонняя одаренность и широта художественных интересов (живопись, музыка, теория хореографии). А. А. Горский – балетмейстер Московского Большого театра 1900 – 1924 гг. Постановки А. Горским на московской сцене спектаклей М. Петипа.

Тема 2.14. Русский балет начала XX столетия. Творчество М. М. Фокина. Реформаторская деятельность М. М. Фокина (1880 – 1942 гг.). 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. М. Фокин – балетмейстер «Русских сезонов» в Париже. М. Фокин – балетмейстер «Русских сезонов» в Париже. М. Фокин – балетмейстер «Русских сезонов» в Париже.

Тема 2.15. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета. С.П. Дягилев (1872 – 1929 гг.) – талантливый организатор, человек огромного художественного чутья и эрудиции. Роль С. Дягилева в популяризации 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 гг.) – реформаторский центр артистов Петербургского балета. Триумфальный успех и международное признание русского балета. Репертуар первого «Русского сезона» (1909 г.). Яркое воплощение балетмейстерских принципов М. Фокина. Второй сезон (1910 г.). Балеты: «Шахерезада» (муз. Н. Римского-Корсакова), «Карнавал» (муз. Р. Шумана), «Жар-птица» (муз. И. Стравинского). Третий сезон (1911 г.). Балеты: «Видение розы» муз. К. Вебера, «Нарцисс» муз. Н. Черепнина, «Петрушка» муз. И. Стравинского. Выдающиеся исполнители «Русских сезонов»: А. Павлова, В. Нижинский, Т. Карсавина, О. Спесивцева, Л. Мясин.

Раздел 3. Советский балетный театр.

Тема 3.1. Советский балет 1917 - 1927 годов. 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 гг. школы А. Я. Вагановой. Сохранение балетного репертуара XIX – начала XX вв. Новый зритель в балетном театре и новые формы работы с ним. Проблемы репертуара: спор вокруг балетной классики, трудный путь к современному герою на балетной сцене. Деятельность А. Дункан в Советской России (1921 - 1924 гг.). 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.

Тема 3.2. Творчество Ф. В. Лопухова. Выдающийся танцовщик, балетмейстер, педагог и теоретик танца. Истоки творчества. Спектакли 20-х годов, создание новой формы сценической хореографии – танцевальная симфонии. Танцевальная симфония «Величие мироздания» на музыку 4-ой симфонии Л. Бетховена (1923 г.), особенности построения, ее роль в истории балетного театра.

Тема 3.3. Творчество К. Я. Голейзовского. 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 хореографии с новыми течениями в смежных искусствах - музыке, живописи, скульптуре.

Тема 3.4. Балет «Красный мак» как первый советский этапный балет. В. Д. Тихомиров– танцовщик, балетмейстер, педагог, руководитель балетной труппы Большого театра (1925 - 1930 гг.). Постановка совместно с Л. Лащилиным балета «Красный мак» муз. Р.Глиэра (1927 г.). Тесная связь балета с современностью, история создания, проблематика. Исполнители спектакля

Тема 3.5. Творчество Р. В. Захарова. Общая характеристика творчества Р. В. Захарова (1907 – 1984 гг.). Р. Захаров – балетмейстер, режиссер, педагог. Утверждение эстетики драматического балета. 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. Возрастание роли пантомимных сцен, соотношение пантомимы и танца. Открытие драматического дарования Г. Улановой О. Иордан, Т. Вечесловой. Литературное наследие Р. Захарова: книги «Слово о танце», «Сочинение танца», «Записки балетмейстера». Значение творчества. Тема3.5. Творчество Л. М. Лавровского. Творчество Л. М. Лавровского– танцовщика, балетмейстера, педагога. Широта тематики, содержательность, обогащение и обновление форм хореографических спектаклей Л. Лавровского. Балет «Ромео и Джульетта» (муз.С. Прокофьева, 1940 г.) – первое воплощение трагического конфликта в советском балетном театре, вершина произведений хореографической драмы довоенных лет. Современность его содержания: проблема личности, право человека на свободу и счастье. Пластическое воплощение шекспировской трагедии. Исполнители центральных ролей - К. Сергеев, А. Лопухов, Г. Уланова.

Тема 3.6. Творчество В. И. Вайнонена.Общая характеристика творчества В. И. Вайнонена. 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. Спадавеккиа, 1952 г.), «Мирандолина» (муз. Василенко, 1949 г.) «Гаяне» (А. Хачатуряна, 1957 г.).

Тема 3.7. Советский балетный театр 40 – 50-х годов.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 балета Н. Анисимовой «Гаяне» (муз. А. Хачатуряна, 1942 г.). Работа Ленинградского и Московского хореографических училищ в условиях эвакуации. Советский балетный театр послевоенных лет. Обращение к сказочным сюжетам. Утверждение принципов хореографической драмы. Героическая тема. Балеты – «Юность» балетмейстер Б. Фенстер (муз. М. Чулаки, 1949 г.), «Мнимый жених» балетмейстер .Б. А. Фенстер (муз. М. Чулаки, 1946 г.), «Золушка» балетмейстер К. Сергеев, Р. Захаров (муз. С. С. Прокофьева, 1945 г.), «Татьяна» балетмейстер .В. А. Бурмейстер (муз.А. А. Крейна, 1947 г.), «Весенняя сказка» балетмейстер .Ф. В. Лопухов (муз. Б. В. Асафьева, 1947 г.).

Тема 3.8. Творчество Ю. Н. Григоровича. Лидер нового поколения балетмейстеров. Обновление эстетики сюжетного балета. Своеобразие балетов Ю Н. Григоровича: «Каменный цветок» (муз. С. Прокофьева, 1957 г.) и «Легенда о любви» (муз. А. Меликова, 1961 г.). Цельная драматургия, психологическая разработка характеров, тесное слияние хореографии с музыкой. Жанр героического балета. Жанр философско-психологической драмы и исторического балета в творчестве Ю. Н. Григоровича(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. Н. Григоровича на мировых сценах.

Тема 3.9. Творчество И. Д. Бельского. 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 танцевальной симфонии. 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. Слонимского, 1974 г.). Проблема публицистичности в балетном театре.

Раздел 4. Современное балетное искусство.

Тема 4.1.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. Новые балеты 60 – 70-х гг.: «Икар» (муз. Слонимского, 1976 г., б-р В. Васильев), «Анна Каренина» (1972 г., балетмейстер 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.) балетмейстеры Н. Касаткина и В. Василева. 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.

Тема 4.2.Современные темы 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 драматического балета. 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. 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.

Тема 4.3. 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. Василев, 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 4.4. 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 «Майя», Международный конкурс им. С. Лифаря, конкурс им. Р. Нуриева, «Золотая маска», «Балетный Бенуа», «Grandpas». 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.

2.3.Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование тем	объем часов	Домашнее задание	СРС	Уровень освоения, формируемые компетенции
1	**2**	**3**	**4**		
4 семестр (аудиторно – 40 ч., СРС – 4ч.)					
Раздел 1. Истоки европейского хореографического искусства (15 ч.)					
1.	Введение. Цели и задачи предмета.	1			
2.	Первобытное, античное, средневековое общества.	1			
3.	Значение языческой религии в формировании первобытных плясок.	1	работа с конспектом лекции		1 ОК 01. ОК 02.
4.	Хореографическая культура Возрождения XVII века.	1			
5.	Развитие новых форм музыки, танца, сценического костюма в данный исторический период.	1			
6.	Хореографическая культура итальянского Возрождения.	1			
7.	Разделение придворного и народного танцев.	1	стр. 12-13 учебника «История искусства»		
8.	Хореографическая культура эпохи Классицизма.	1			
9.	Общая характеристика культуры эпохи классицизма.	1	составить схему лекции		
10.	Хореографическая культура эпохи Просвещения.	1			
11.	Развитие хореографической культуры в европейских странах в эпоху Просвещения.	1	стр. 14-22 учебника «История		

			искусства».		
12.	Хореографическая культура эпохи Романтизма.	1			1 ОК 01. ОК 02.
13.	Деятельность Ф. Тальони и М. Тальони. Творчество Жюля Жозефа Перро.		стр. 23-33 учебника «История искусства».	Подготовить сообщение тема: «Бальная хореография эпохи романтизма» - 3 ч.	
14.	Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия.	1	работа с конспектом лекции		
15.	Бытовая танцевальная культура, её влияние на музыкально-сценические жанры.	1			
Раздел 2. Русский балетный театр (25 ч.)					
16.	Народные истоки русского балета.	1		Подготовить сообщение: «Народные истоки русского балета»-1 ч.	1 ОК 01. ОК 02.
17.	Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.	1	стр. 63-64 учебника «История искусства».		
18.	Хореографическое искусство России XVII – XVIII вв.	1			
19.	Указ об ассамблеях 1718 года и начало публичных балов в России.	1			
20.	Становление в России школы классического танца. Организация первой профессиональной балетной школы.	1	составить схему лекции		
21.	Крепостной балет в России.	1			
22.	Роль крепостного балета в развитии самобытных черт отечественной хореографии.	1	составить схему лекции		
23.	Русский балетный театр первой половины XIX века.	1	стр. 78-80 учебника «История искусства».		
24.	Творчество И. И. Вальберха.	1			
25.	Творчество Ш. Дидло. Шарль Луи Дидло (1767 – 1837 г.г.) – выдающийся мастер классического танца, французский артист, балетмейстер, педагог.	1	работа с конспектом		

26.	Балеты Шарля Луи Дидло	1			1 ОК 01. ОК 02.
27.	Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.	1	стр. 98-101 учебника «История искусства»		
28.	Творчество А.П. Глушковского.	1			
29	Особенности балетного романтизма в России.	1.			
30.	Ф. Тальони, М. Тальони, – их роль в развитии русского балетного театра.	1.	работа с конспектом лекции		
31.	Творчество Ж. Перро	1			
32.	Творчество Артура Сен-Леона в России.	1	стр. 102-107 учебника «История искусства»		
33.	Балетная музыка П.И. Чайковского.	1			
34.	Русский балетный театр второй половины XIX века.	1			
35	Творчество М. И. Петипа.	1			
36.	Творчество Л. И. Иванова.	1			
37.	Русский балет начала XX столетия. Творчество М. М. Фокина.	1	стр. 117-119 учебника «История искусства».		
38.	Реформаторская деятельность А. А. Горского.	1	1		
39.	«Русские сезоны» в Париже. Роль С.Дягилева в популяризации достижений русского искусства в Западной Европе.	1	Просмотр х/фильма «Анна Павлова» - 2 ч.		2 ОК 01. ОК 02.
40.	Контрольная работа по изученным темам.	1			3 ОК 01. ОК 02.
5 семестр (аудиторно – 26 ч., СРС – 4ч.)					
Раздел 3. Советский балетный театр (26 ч.)					
1	Советский балет 1917 - 1927 годов	1			1 ОК 01. ОК 02. ПК 1.2.
2.	Сохранение и развитие системы хореографического образования.	1	стр. 137-139 учебника «История искусств».		
3.	Творчество Ф. В. Лопухова.	1			

4.	Создание новой формы сценической хореографии – танцсимфонии.	1	работа с конспектом		
5.	Творчество К. Я. Голейзовского. Ведущая роль миниатюры в творчестве К. Я. Голейзовского.	1	стр. 145-148 учебника «История искусства».		
6.	Творчество Р. В. Захарова.	1	стр. 149-152 учебника «История искусства»	.	
7.	Утверждение эстетики драмбалета.	1		Подготовить сообщение по теме: «Балеты Р. Захарова» - 1ч.	
8.	Творчество В. И. Вайнонена. Образ народа как главный герой спектакля.	1	работа с конспектом лекции		
9.	Советский балетный театр 40-е годы 20 столетия.	1			
10.	Советский балетный театр 50-е годы 20 столетия.	1		Работа со статьей: «Планета им. Прокофьева», с.6. журнал «Балет», №3, 2016г. – 1ч.	
11.	Исполнительское мастерство артистов балета 40-50 годов 20 столетия.	1	стр. 188-190 учебника «История искусства».		
12.	Исполнительское искусство Г.С. Улановой.	1	стр. 196-198 учебника «История искусства».	.	
13.	Балет «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева).	1	стр. 171-175 учебника «История искусства».		
14.	Воплощение трагического конфликта в советском балетном театре, вершина произведений хореодрамы довоенных	1			

	лет.				
15.	Советский балетный театр в годы Великой Отечественной войны.	1	стр. 200-206 учебника «История искусства».		
16.	Роль агитбригад в годы Великой Отечественной войны.	1			
17.	Хореографическое образование в годы Великой Отечественной войны	1			
18.	Репертуар балетных театров в годы Великой Отечественной войны	1	работа с конспектом лекции		
19.	Советский балетный театр послевоенных лет.	1			
20.	Обращение к сказочной сюжетике. Утверждение принципов хореодрамы. Героическая тема.	1			
21.	Утверждение принципов хореодрамы. Героическая тема.	1			
22.	Творчество Ю. Н. Григоровича. Обновление эстетики сюжетного балета.	1			
23.	Жанр героического балета. Жанр философско-психологической драмы и исторического балета в творчестве Ю. Н. Григоровича.	1		Просмотр х/фильма «Спартак» - 2ч.	
24	Работа Ю. Н. Григоровича по обновлению спектаклей классического наследия.	1			
25.	Балеты Ю. В. Григоровича на мировых сценах.	1			
26.	Творчество И. Д. Бельского. Обновление эстетики сюжетного балета.	1			
6 семестр (аудиторно – 12 ч., СРС – 4 ч.)					
Раздел 4. Современное балетное искусство (12 ч.)					
1	Классика и современность на балетной сцене. Репертуар.	1			1 ОК 01. ОК 02. ПК 1.2.
2	Классика и современность в творчестве В. Васильева и Е. Максимовой, Н. Касаткиной и В. Василева, Н. Боярчикова, Д. Брянцева.	1			
3	Балеты М. Плисецкой «Дама с собачкой», «Чайка».	1	работа с конспектом лекции		
4	Современные темы на балетной сцене. Освоение хореографией конца XX века художественного опыта смежных искусств: литература, изобразительное искусство, музыка, кино, цирк.	1		работа со статьёй «Что значит «современный», с.48 ж	

				«Балет», № 2, 2016г. – 2ч.	
5	Современная трактовка героических исторических сюжетов в творчестве балетмейстеров Д. Брянцева и О., Виноградова.	1			
6	Современная тема в творчестве балетмейстеров Д. Брянцева, Б. Эйфмана.	1	работа с конспектом		
7	Современные авторские коллективы. Появление новых исполнительских коллективов.	1		Подготовить сообщение о балетмейстерском искусстве О. Виноградова Д. Брянцева – 1 ч.	
8	Исполнительские коллективы, в практике которых преобладают малые формы.	1			
9	«Русский балет», рук. В. Гордеев, «Театр танца» рук. Е. Панфилов, «Независимая труппа» рук. А. Сигалова.	1	работа со статьями журнала «Балет»		
10	Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства. Их роль в активизации культурного обмена в области балетного искусства.	1			
11	Влияние народной хореографии на профессиональное искусство. Новые черты художественной самодеятельности. Жанровые направления русской хореографии конца XX столетия. Взаимосвязь и взаимовлияние любительского и профессионального хореографического искусства.	1	работа с конспектом лекции	Подготовить сообщение о профессиональных танцевальных коллективах народного танца – 2ч.	
12	Дифференцированный зачёт.	1			3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины проводится в учебном кабинете. Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

- компьютер, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Амиргамзаева О.А., Усова Ю.В. Самые знаменитые мастера балета России. - М., 2018.

2. Балет молодых. – М.: Музыка, 2017.

3. Всё о балете. – М.: Музыка, 2018.

4. Сироткина И., Титова М. Зачем люди танцуют. М. – 2022.

Дополнительные источники:

1. Плисецкая М. Тринадцать лет спустя. Издательство: АСТ, АСТ Москва, Новости, 2007.

2. Схейен Ш. Дягилев. Русские сезоны навсегда. Издательство: Колибри, 2012.

3. Смирнов Ю. И. Балетмейстер М. Петипа. Статьи, исследования, размышления. Издательство: Фолиант, 2008.

4. Учебник. Красовская В. М., История русского балета: — М, Планета музыки, Лань, 2010.

Интернет-ресурсы:

Ольга Бардышева. Об истории хореографии. URL: https://olgabardysheva.ru/.../olga-bardysheva-ob-istorii-horeografii.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе устного опроса, собеседования на занятиях, а также по итогам самостоятельной работы студентов.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
Уметь: - анализировать художественно-образное содержание произведения искусства. - использовать произведения искусства в профессиональной деятельности.	практическая работа с последующим анализом.
	практическая работа по использованию произведений искусств в профессиональной деятельности.
Знать: - основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства.	практическая работа с энциклопедией «Балет».
- направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств.	практическая работа с энциклопедией «Балет».
- выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства, знаменитые творческие коллективы.	практическая работа с журналом «Балет».
- тенденции развития современного искусства.	практическая работа с журналом «Балет».
	практическая работа с журналом «Балет».