

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

Кафедра искусства балетмейстера

**УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор**

_____ **Е.В. Савелова**

«18» июня 2018 г.

ЗАРУБЕЖНЫЙ БАЛЕТ 20-21 ВЕКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Уровень бакалавриата
(2018 год набора,
очная и заочная формы обучения)**

**Направление подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство**

**Профиль подготовки
Искусство балетмейстера**

**Хабаровск
2018**

Составители:

Ересько Владимир Андреевич, доцент кафедры искусства балетмейстера,
канд. пед. наук

Устюжанина Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры искусства
балетмейстера

Рабочая программа дисциплины «Зарубежный балет 20-21 века»
рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусства балетмейстера «13»
июня 2018 г. протокол № 10

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
2.1. Объем дисциплины	10
2.2. Тематический план ОФО	11
2.3. Тематический план ЗФО	13
2.4. Краткое содержание разделов и тем (ОФО и ЗФО)	16
3.УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	26
3.1. План семинарских занятий (ОФО и ЗФО)	26
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	27
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	29
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	30
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	31
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	31
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	31
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	34
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	35
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	35
6.1. Основная и дополнительная литература	35
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	39
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	40
6.4. Материально-техническая база	41
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	42
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	43

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Зарубежный балет 20-21 века.

Настоящая рабочая программа предназначена для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, квалификации Бакалавр по кафедре искусства балетмейстера Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Зарубежный балет 20-21 века» входит в базовый блок вариативной части дисциплин по выбору.

Дисциплина поддерживает профиль «Искусство балетмейстера» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными студентами, обучающимися по направлению: 52.03.01 «Хореографическое искусство», в рамках следующих дисциплин ОПОП: «Искусство балетмейстера», «История и теория хореографического искусства», «Классический танец и методика его преподавания», «Историко-бытовой танец и методика его преподавания».

1.3. Цель освоения дисциплины.

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний по освоению истории и особенностей развития зарубежного балетного театра XX – XXI века и изучение влияния опыта, накопленного всеобщей историей балетного театра и профессиональными учебными заведениями для понимания современного процесса хореографического искусства и образования, а также для подготовки высококвалифицированных специалистов - хореографов.

Актуальность курса заключается в том, что студентам необходимо овладеть знаниями о истории современных хореографических стилей и жанров, а так же тенденциях развития зарубежного балетного театра XX – XXI века.

Задачи дисциплины:

- Сформировать знания о главных этапах развития зарубежного балетного театра XX – XXI века;
- Знакомство с историей и развитием основных профессиональных учебных заведений и театров XX – XXI века за рубежом;

- Освоение умений проведения сбора и анализа материала по биографии и творчеству известных зарубежных балетмейстеров, танцовщиков и выдающихся педагогов;

- Освоение умений проведения бесед, выступлений, лекций по творчеству исполнителей, балетмейстеров и выдающихся педагогов зарубежного балетного театра.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенции	Планируемые результаты обучения	Уровни освоения*		
		1	2	3
		Пороговый уровень	Стандартный уровень	Эталонный уровень
ОПК-2 способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус.	Знать: 1. Направления, стили, жанры, средства художественной выразительности, шедевры мировой культуры. 2. Целостную в хронологическом и идейно-художественном виде систему взглядов и знаний в области истории зарубежного балетного театра и профессионального образования, основанную на проработке теоретических источников. 3. Современное состояние хореографического искусства и профессиональной педагогики.	Знать: 1. Направления, стили, жанры, средства художественной выразительности, шедевры мировой культуры.	Знать: 1. Направления, стили, жанры, средства художественной выразительности, шедевры мировой культуры. 2. Целостную в хронологическом и идейно-художественном виде систему взглядов и знаний в области истории зарубежного балетного театра и профессионального образования, основанную на проработке теоретических источников.	Знать: 1. Направления, стили, жанры, средства художественной выразительности, шедевры мировой культуры. 2. Целостную в хронологическом и идейно-художественном виде систему взглядов и знаний в области истории зарубежного балетного театра и профессионального образования, основанную на проработке теоретических источников. 3. Современное состояние хореографического искусства и профессиональной педагогики.
	Уметь: 1. Анализировать	Уметь: 1. Анализировать	Уметь: 1. Анализировать	Уметь: 1. Анализировать

	<p>произведения хореографического искусства.</p> <p>2. Различать жанры и стили, направления в искусстве.</p> <p>3. Сопоставлять и сравнивать основные исторические эпохи и события с развитием хореографического искусства и профессионального образования.</p> <p>Владеть:</p> <p>1. Навыками ориентирования в учебно-методической и профессиональной литературе.</p> <p>2. Знаниями в области других видов искусства и выдающихся деятелей, связанных с балетным театром-композиторов, художников, драматургов.</p> <p>3. Представлениями о развитии и репертуаре зарубежного балетного театра и факторами, влияющими на его формирование на разных исторических этапах.</p>	<p>произведения хореографического искусства.</p> <p>Владеть:</p> <p>1. Навыками ориентирования в учебно-методической и профессиональной литературе.</p>	<p>произведения хореографического искусства.</p> <p>2. Различать жанры и стили, направления в искусстве.</p> <p>Владеть:</p> <p>1. Навыками ориентирования в учебно-методической и профессиональной литературе.</p> <p>2. Знаниями в области других видов искусства и выдающихся деятелей, связанных с балетным театром-композиторов, художников, драматургов.</p>	<p>произведения хореографического искусства.</p> <p>2. Различать жанры и стили, направления в искусстве.</p> <p>3. Сопоставлять и сравнивать основные исторические эпохи и события с развитием хореографического искусства и профессионального образования.</p> <p>Владеть:</p> <p>1. Навыками ориентирования в учебно-методической и профессиональной литературе.</p> <p>2. Знаниями в области других видов искусства и выдающихся деятелей, связанных с балетным театром-композиторов, художников, драматургов.</p> <p>3. Представлениями о развитии и репертуаре зарубежного балетного театра и факторами, влияющими на его формирование на разных исторических этапах.</p>
ОПК-3	Знать:	Знать:	Знать:	Знать:

<p>способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства.</p>	<p>1.Основные этапы истории отечественной хореографической культуры и образования, выдающихся педагогов и теоретиков зарубежного балетного театра. 2.Краткое содержание и строение основных педагогических профессиональных учебных пособий и трудов. 3.Методы и технологии проведения занятий и правила проживания и обучения и работы в профессиональных учебных заведениях и театрах на разных исторических этапах.</p> <p>Уметь: 1.Работать с научной и учебной литературой по специальности. 2.Использовать в своей профессиональной деятельности современные источники,</p>	<p>1.Основные этапы истории отечественной хореографической культуры и образования, выдающихся педагогов и теоретиков зарубежного балетного театра.</p> <p>Уметь: 1.Работать с научной и учебной литературой по специальности.</p>	<p>1.Основные этапы истории отечественной хореографической культуры и образования, выдающихся педагогов и теоретиков зарубежного балетного театра. 2.Краткое содержание и строение основных педагогических профессиональных учебных пособий и трудов.</p> <p>Уметь: 1.Работать с научной и учебной литературой по специальности. 2.Использовать в своей профессиональной деятельности современные источники, каналы и средства информации.</p>	<p>1.Основные этапы истории отечественной хореографической культуры и образования, выдающихся педагогов и теоретиков зарубежного балетного театра. 2.Краткое содержание и строение основных педагогических профессиональных учебных пособий и трудов. 3.Методы и технологии проведения занятий и правила проживания и обучения и работы в профессиональных учебных заведениях и театрах на разных исторических этапах.</p> <p>Уметь: 1.Работать с научной и учебной литературой по специальности. 2.Использовать в своей профессиональной деятельности современные источники,</p>
---	--	--	---	--

	каналы и средства информации. 3.Рецензировать профессиональную методическую литературу, балетные спектакли. Владеть: 1.Основной профессиональной терминологией. 2.Методикой и технологией преподавания дисциплины «Зарубежный балет XX – XXI века». 3.Навыками работы с видеоматериалом, его поиском и анализом.	Владеть: 1.Основной профессиональной терминологией.	Владеть: 1.Основной профессиональной терминологией. 2.Методикой и технологией преподавания дисциплины «Зарубежный балет XX – XXI века».	каналы и средства информации. 3.Рецензировать профессиональную методическую литературу, балетные спектакли. Владеть: 1.Основной профессиональной терминологией. 2.Методикой и технологией преподавания дисциплины «Зарубежный балет XX – XXI века». 3.Навыками работы с видеоматериалом, его поиском и анализом.
ПК-3 способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования, психологии	Знать: 1.Понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования и психологии зарубежного балета. Уметь: 1.Применять понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования и психологии.	Знать: 1.Понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики психологии зарубежного балета. Уметь: 1.Применять понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, психологии.	Знать: 1.Понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования и психологии зарубежного балета. Уметь: 1.Применять понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования и психологии.	Знать: 1.Понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования и психологии зарубежного балета. Уметь: 1.Применять понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования и психологии.

	Владеть: 1.Понятийным аппаратом и терминологией хореографической педагогики, образования, психологии зарубежного балета и применять в практической деятельности.	Владеть: 1.Понятийным аппаратом и терминологией зарубежного балета.	Владеть: 1.Понятийным аппаратом и терминологией хореографической педагогики, образования, психологии зарубежного балета и применять в практической деятельности.	Владеть: 1.Понятийным аппаратом и терминологией хореографической педагогики, образования, психологии зарубежного балета и применять в практической деятельности.
--	--	---	--	--

Ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

1. Исторические этапы развития зарубежного балетного театра XX-XXI века, выдающихся артистов, педагогов и теоретиков;
2. Краткое содержание и строение основных современных педагогических учебных пособий и трудов;
3. Методы и технологии проведения занятий, правила проживания и обучения в профессиональных учебных заведениях, работы в театрах на разных исторических этапах развития зарубежного балетного театра;
4. Краткое содержание и строение основных современных педагогических учебных пособий и трудов.

Уметь:

1. Анализировать произведения хореографического искусства.
2. Различать жанры и стили, направления в искусстве, разделяя их на основные и второстепенные.
3. Сопоставлять и сравнивать основные исторические эпохи и события с развитием хореографического искусства и профессионального образования зарубежного балетного театра.
4. Работать с научной и учебной литературой по специальности.
5. Использовать в своей профессиональной деятельности современные источники, каналы и средства информации.
6. Рецензировать профессиональную литературу или её отрывки.

Владеть:

1. Навыками ориентирования в учебно-методической и профессиональной литературе.
2. Знаниями в области других видов искусства и выдающихся деятелей, связанных с балетным театром - композиторов, художников, драматургов.

3. Представлениями о репертуаре зарубежного балетного театра и факторами, влияющими на его формирование, на разных исторических этапах.
4. Основной профессиональной терминологией и значимыми датами.
5. Методикой и технологией преподавания дисциплины «Зарубежный балет XX – XXI века».
6. Навыками работы с видеоматериалом, его поиском и анализом.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курс
Контактная работа (всего)	66	5,6	18	5
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	50	5,6	12	5
- семинары (СЗ)	14	5,6	4	5
- практические (ПЗ)				
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)	2	6	2	5
- индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа студента (всего)	78	5,6	126	5
СРС	52	5,6	117	5
КОНТРОЛЬ	26		9	
в том числе:				
- подготовка курсовой работы				
- текущий контроль	17	5,6		
- промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	9	6	9	5
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	4/144	5,6	4/144	5
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курс:	
зачет				
экзамен	6		5	

2.2. Тематический план (ОФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	Контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1. История зарубежного балетного театра на рубеже XX – XXI вв.										
1.1	Общие особенности и тенденции развития зарубежного балетного театра на рубеже XIX - XX века. (ОПК-2, ОПК-3)	6	2	2			4	4		
1.2	Главные принципы исторического развития и характер репертуара зарубежного балетного театра до начала Второй Мировой Войны. (ОПК-2, ОПК-3)	8	2	2			6	4	2	
1.3	Балетный театр Франции первой половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	10	6	3	3		4	4		
1.4	Балетный театр Италии первой половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	10	5	5			5	5		
1.5	Балетный театр Англии первой половины XX века.	10	3	3			7	5	2	

	(ОПК-3, ПК-3)									
1.6	Балетный театр Германии первой половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	8	3	3			5	5		
1.7	Балетный театр Дании первой половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	10	5	2	3		5	5		
1.8	Зарождение и развитие балетного театра в США в первой половине XX века. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-3)	10	2	2			8	5	3	
Подготовка к экзамену										
Групповое консультирование к экзамену										
Всего часов 5 семестр:		72	28	22	6		44	37	7	
Раздел 2. Зарубежный балетный театр новейшего времени										
2.1	Общая характеристика, история развития и хронология зарубежного балетного театра второй половины XX – начала XXI вв. (ОПК-2, ОПК-3)	6	4	4			2	2		
2.2	Эстетика современного танца и постмодерн в хореографии, его сходства и различия с классическим танцем, их взаимосвязь и сосуществование в современном балетном мире.	11	6	4	2		5	3	2	

	(ОПК-2, ОПК-3)									
2.3	Балетный театр Франции со второй половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	13	10	8	2		3	2	1	
2.4	Балетный театр Германии со второй половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	13	8	4	4		5	3	2	
2.5	Балетный театр Англии со второй половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	9	4	4			5	2	3	
2.6	Принципы развития и тенденции балетного театра США второй половины XX века. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-3)	9	4	4			5	3	2	
Подготовка к экзамену		9					9			9
Групповое консультирование к экзамену		2	2			2				
Всего часов 6 семестр:		72	38	28	8	2	34	15	10	9
Всего часов:		144	66	50	14	2	78	52	17	9

2.3. Тематический план (ЗФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	Контроль СРС	
									теку- щий	проме- жуточ- ный
Раздел 1. История зарубежного балетного театра на рубеже XIX-XX вв.										
1.1	Общие особенности и	8	2	2			6	6		

	тенденции развития зарубежного балетного театра на рубеже XIX - XX века. (ОПК-2, ОПК-3)									
1.2	Главные принципы исторического развития и характер репертуара зарубежного балетного театра до начала Второй Мировой Войны. (ОПК-2, ОПК-3)	10					10	10		
1.3	Балетный театр Франции первой половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	10			2		8	8		
1.4	Балетный театр Италии первой половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	8	2	2			6	6		
1.5	Балетный театр Англии первой половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	8					8	8		
1.6	Балетный театр Германии первой половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	10					10	10		
1.7	Балетный театр Дании первой половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	8	2	2			6	6		
1.8	Зарождение и развитие балетного театра в США в первой половине XX	10					10	10		

	века. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-3)									
Подготовка к экзамену										
Групповое консультирование к экзамену										
Всего часов 9 семестр:		72	8	6	2		64	64		
Раздел 2. Зарубежный балетный театр новейшего времени										
2.1	Общая характеристика, история развития и хронология зарубежного балетного театра второй половины XX– начала XXI вв. (ОПК-2, ОПК-3)	5					5	5		
2.2	Эстетика современного танца и постмодерн в хореографии, его сходства и различия с классическим танцем, их взаимосвязь и сосуществование в современном балетном мире. (ОПК-2, ОПК-3)	8	2	2			6	6		
2.3	Балетный театр Франции со второй половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	8	2	2			6	6		
2.4	Балетный театр Германии со второй половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	16	4	2	2		12	12		
2.5	Балетный театр Англии со второй половины XX века. (ОПК-3, ПК-3)	12					12	12		

2.6	Принципы развития и тенденции балетного театра США второй половины XX века. (ОПК-2, ОПК-3, ПК-3)	12					12	12		
Подготовка к экзамену		9					9			9
Групповое консультирование к экзамену		2	2			2				
Всего часов 10 семестр:		72	10	6	2	2	62	53		9
Всего часов:		144	18	12	4	2	126	117		9

2.4. Краткое содержание разделов и тем (ОФО и ЗФО).

Данный курс построен строго по хронологическому принципу. Содержание курса обусловлено современным развитием балетоведческой науки, достижениями зарубежных и российских историков балета. Исходя из задач обучения – дать студентам представление об основных этапах развития зарубежного балетного театра XX-XXI века, заслугах величайших преподавателей русской и западноевропейской балетной школы в исторической ретроспекции, на различных исторических этапах. Лекционный курс и семинарские занятия каждого раздела призваны выявить идейно-эстетическое содержание балетного искусства и хореографического образования в формах, соответствующих данному историческому этапу.

Раздел 1. История зарубежного балетного театра на рубеже XIX-XX вв.

Тема 1.1. Общие особенности и тенденции развития зарубежного балетного театра на рубеже XIX - XX века.

Парижская Коммуна 1871г. – начало нового этапа исторического развития и ее влияние на искусство того времени. Театральная политика Коммуны. Художественная жизнь после поражения Коммуны, ее театральная политика и обострение противоречий между буржуазной и демократической культурой. Русская революция 1905 года и рост международного рабочего движения. Первая мировая война как результат противоречий нескольких ведущих государств Европы. Деграция балетного искусства на рубеже веков и приобретение им коммерческо-развлекательного характера. Поиски новых путей развития хореографии и отказ от вековых традиций классической танцевальной культуры, отсутствие интереса к народному и характерному танцу. Рождение различных модернистических течений в различных видах

искусства, широкое распространение «выразительного», «пластического» и «свободного танца». Развитие новых школ танца, основанных на открытиях Ф. Дельсарта, Э. Далькроза, И.Дункан. «Русские сезоны» - крупнейшее событие в истории мировой хореографии. Становление профессиональной западной балетной критики под влиянием «Русских сезонов» и влияние русского классического танца на дальнейшее развитие западного балетного театра.

Тема 1.2. Главные принципы исторического развития и характер репертуара зарубежного балетного театра до начала Второй Мировой Войны.

Кризис капитализма после первой мировой войны. Развитие демократического движения в капиталистических странах. Установление фашистского режима в Германии и Италии и последующая борьба всего мира с этим всеразрушающим явлением. Расцвет модернизма в искусстве. Приход крупных и молодых композиторов в балетный театр и появление новых течений таких как: «экспрессионизм», «неоклассицизм», «мюзикхолльное» и «фольклорное направление» в балете. Проникновение в балет модных живописных направлений – «кубизм», «конструктивизм», «сюрреализм». Отказ от больших сюжетных композиций, тяготение к малым формам, возникновение жанра «бессюжетный» балет. Отражение философии модернизма через создание обобщенного образа страдающего человека, переживающего сложные душевные состояния, обращение к псевдофилософским темам и абстрактным образам, к символизму и гиперболизации образов. Взаимовлияние и взаимообогащение классического и «выразительного» танца в поисках новых средств выразительности.

Тема 1.3. Балетный театр Франции первой половины XX века.

Франция после первой мировой войны и организация Французской Коммунистической партии. Вступление Франции во вторую Мировую войну, немецкая оккупация и освобождение от нее. Идейная и художественная дифференциация во французской драматургии между двумя войнами. Бульварные театры. Возрождение интереса к балетному искусству, связанное с «Русскими сезонами». Деятельность труппы «Русский балет С. Дягилева» (1913-1929). Роль драматурга Жанна Кокто(1889-1963) в новаторском поиске модных и современных течений для труппы С. Дягилева. Леонид Мясин(1895-1979) – танцовщик и хореограф нового времени, его лучшие балеты и авторские хореографические решения. Дальнейшая работа Л. Мясина в различных европейских и американских труппах. Влияние творчества великих художников и композиторов своего времени на балетный театр того времени (П. Пикассо, Г. Якулова, М. Шагала, Л. Бакста, А. Бенуа, М. Эрнста, С. Прокофьева, И. Стравинского, Н. Римского-Корсакова других.) Первая женщина балетмейстер труппы «Русский балет С. Дягилева» - Б. Нижинская(1891-1972) и ее лучшие

постановки («Свадебка», «Докучные», «Лани», «Голубой экспресс»). Деятельность Джорджа Баланчина (1904-1983) в труппе С. Дягилева. Влияние на формирование творческого метода Баланчина традиций русского балета XIX века М. Петипа и новаторских поисков Ф. Лопухова и К. Голейзовского. Обогащение Дж. Баланчиным классического академического танца новыми приёмами и его путь от мюзик-холльных балетов к неоклассическим. Работа Дж. Баланчина в «Русском балете Монте-Карло» и труппе «Американский балет». Начало творческой деятельности Сержа Лифаря (1905-1986) в труппе С. Дягилева. Первый балетмейстерский опыт С. Лифаря – балет «Байка про лису...» и приглашение его в Парижскую оперу в качестве первого танцовщика и балетмейстера. Прекращение существования труппы «Русский балет» в 1929г и создание на основе этой антрепризы ряда новых коллективов и хореографических школ, воспитавших не одно поколение известных французских и не только артистов. Создание балетов в стиле модернизированной классики, мюзик-холла, комедии масок и других жанров С. Лифарем на сцене парижской оперы. Мысли и новые трактовки хореографического мышления в С. Лифаря – «Манифест хореографа»(1935) и их воплощение в балете «Икар». Оживление деятельности балета Парижской оперы под влиянием русского балета и приход к руководству Парижской оперы нового директора(1913-1945) – Жака Руше (1862-1957). Привлечение к созданию национального репертуара крупных композиторов и художников - П. Дюка, А. Русселя, Ж. Ибера, Р. Дюфи, Р. Пио, М. Детома и других. Ведущая балерина Парижской оперы (1894-1927) – К. Замбелли, ее стиль танца и значение педагогической деятельности. Влияние педагогической работы Преображенской, Трефиловой, М. Кшесинской через наполнение танца лирической манерой русской школы через преодоление элементов итальянской. Художественный рост балета Парижской оперы.

Тема 1.4. Балетный театр Италии первой половины XX века.

Кризис балетного театра в Италии на рубеже XIX-XX века, большая заинтересованность зрителя к оперному искусству, чем к искусству хореографии. Гастроли антрепризы С. Дягилева в 1911 и 1917 годах и возрождение небольшого интереса к традициям балетного спектакля. Известные итальянские танцовщицы 20-х годов – Ч. Форнароли и Б. Галлиция. Творческая деятельность Б.Г. Романова в труппе римского Оперного театра и его преданность репертуару классического наследия балетного театра, а так же постановки на музыку итальянских композиторов («История Пьеро» М. Косты 1934г. и «Птицы» О. Респиги 1937г.). Начало творческой деятельности А. Миллоша (1938) и его сотрудничество с известными композиторами и художниками того времени. Возрождение балетных итальянских традиций Э. Чеккети в балетной школе при театре «Ла Скала» (с 1923 года) и педагогическая деятельность Ч. Форнароли, открытие балетной школы при Римской Опере в

1928 году, а так же работа Национальной Академии танца в Риме (с 1934 – по 60-е годы), возглавляемой танцовщицей Я. Русской. Выдающаяся итальянская балерина Иола Торнаги (1874-1964), жена известного русского оперного артиста Ф. Шаляпина. Итальянский балет в период фашизма.

Тема 1.5. Балетный театр Англии первой половины XX века.

Обострение классовой борьбы, политический и экономический кризис государственной системы Англии после первой мировой войны. Участие Англии в антифашистской коалиции в годы второй мировой войны и деятельность коммунистической рабочей партии Великобритании. Значение творчества выдающегося представителя социально-критического направления в драматургии XX столетия Б. Шоу. Пёстрость театральной картины Англии и многообразие художественных направлений. Влияние гастролей русских артистов М. Мордкина и А. Павловой, открывшей студию в Айви-Хаус и обучение первых английских танцовщиц нового времени. Значение антрепризы С. Дягилева в развитие Английского балетного искусства. Роль Э. Чекетти в создании английской школы и открытие его студии в 1918 году. Организация Ф. Ричардсоном и Э. Эспинозой «Великобританской ассоциации оперного танца» в 1920 году. Открытие школ великих русских танцовщиков С. Астафьевой, Н. Легата, деятельность Т. Карсавиной и их научно-методические труды по искусству классического танца. Нинетт Валуа – первая классическая балерина, педагог и балетмейстер английского балета. Открытие школы педагога дягилевской антрепризы М. Рамбер и создание труппы «Балле Рамбер». Первые постановки национальных хореографов Ф. Аштона, А. Тюдора и А. Хоурда. Создание общества Камарго (1929), призванного объединить силы молодого английского балета. Создание и деятельность стационарной труппы и школы «Вик Уэллс Балле» под руководством Н. де Валуа. Привлечение к постановочной работе труппы Ф. Аштона. Великий артист – Роберт Хелпман и его творчество. Популярность «Лэнч-балетов» - дневных спектаклей в зале Нью Тиэтр. Работа балетного театра Англии в годы второй мировой войны.

Тема 1.6. Балетный театр Германии первой половины XX века.

Поражение германского империализма в первой мировой войне. Революция 1918-1919 годов. Создание Коммунистической партии Германии. Провозглашение Веймарской республики и обострение классовых противоречий. Установление фашистского режима (1933). Фашистский террор и развязывание второй мировой войны (1939). Вероломное нападение гитлеровской армии на СССР (1941). Б. Брехт – крупнейший драматург и театральный деятель того времени. Э. Пискатор и его роль в становлении революции театра. Эмиграция известных театральных деятелей Германии после захвата власти фашистами. Отсутствие национальных традиций школы классического танца – почва для развития экспрессионизма в хореографическом

искусстве Германии. Влияние выступлений А. Дункан и Жака-Далькроза. Разрыв с традициями классического балета. Обращение к темам страха, отчаяния, страданий и смерти и уход в форму «выразительного танца». Ориентация мастеров на ритмическую основу музыки. Рудольф фон Лабан (1879-1958) – исследователь и теоретик немецкого «выразительного танца, его деятельность, теория и система записи танца. Организация школы свободного танца в Мюнхене (1910). Основание Института хореографии. Мери Вигман (1886-1973) – танцовщица, хореограф, педагог и одна из главных представительниц немецкой школы танцев «модерн». Отход от интеллектуального метода композиций Лабана и отказ от музыки. Открытие танцевальной школы в Дрездене и создание собственной труппы, техника преподавания импровизации. Ученики Вигман – Х. Крёйцберга и К. Йосса. Создание труппы «Нойе Танцбюне» в 1924 году. Основание школы «ФольквангшULE» и ее творческая деятельность. Значение гастролей русских исполнителей для сохранения классического танца в Германии. Открытие балетной школы Е. Эдуардовой в 1920 году в Берлине. Генрих Крёллер (1880-1930) и Лина Герцер (1897) – балетмейстеры Мюнхенской и Берлинской опер, отстаивавшие принципы традиционного балета, создавшие спектакли на основе классического танца. Деграция театрального искусства в условиях нацистской диктатуры. Закрытие всех театров в 1943 году.

Тема 1.7. Балетный театр Дании первой половины XX века.

Унаследованные Данией традиции и репертуар А. Бурновиля и их влияние на творчество, и кризис балетной труппы начала XX века. Влияние реформы М. Фокина на датский балет и появление в репертуаре балетов «Шопениана», «Петрушка», «Половецкие пляски». Известная датская балерина А. Жене. Работа Дж. Баланчина в труппе Королевского балета в 1930-1931 годах. Известные датские артисты балета – У. Поульсен, Э. Лассен, М. Ландер, Х. Брено. Х. Ландер – руководитель труппы датского Королевского балета (1931-1951), его заслуги в сохранении и возрождении классического танца и спектаклей, а так же постепенное включение современной хореографии в репертуар театра. Привлечение Х. Ландером крупных современных композиторов, писателей и художников – К. Рисагера и И. Хай-Кнудсена, К. Абель и другие.

Тема 1.8. Зарождение и развитие балетного театра в США в первой половине XX века.

Первые балетные труппы в Америке, созданные русскими и европейскими артистами – «Литлфилд балле» основанная Л. Керстайном, « Сан-Франциско балле», «Американ балле тиэтр» руководитель Люси Чейз, «Русский балет полковника де Базиля», «Русский балет Монте-Карло». Создание школы Американского балета в США Л. Керстайном и Дж. Баланчиным в 1933 году.

Начало творческих поисков Марты Грехем. Творчество Энтони Тюдора. Дорис Хамфри – как один из основателей разработки «выразительного жеста», создатель книги «Искусство танца». Работа танцовщиков и хореографов труппы С. Дягилева – В. Нижинского, М. Фокина, Б. Нижинской и других на разных сценах Америки. Работа в США с 1924 года М. Мордкина и создание им труппы «Мордкин балле».

Раздел 2. Зарубежный балетный театр новейшего времени.

Тема 2.1 Общая характеристика, история развития и хронология зарубежного балетного театра второй половины XX– начала XXI вв.

1945 год – важнейший рубеж в истории всего человечества. Разгром фашизма и значение победы для каждой из стран участников конфликта. Образование мощного социалистического лагеря во главе с СССР. Распад колониальной системы. Борьба США за мировую гегемонию. Поиски новых форм сотрудничества между странами в сфере культуры и искусства. Воздействие экзистенциализма и фрейдизма на различные виды искусства. Абсурдизм и «театр жестокости» как проявление современного модернизма. Индустрия развлечений – явление и зарождение «массовой культуры». «Политизация» и «идеологизация» театрального искусства. Возникновение жанра «психологического» балета. Увлечение деятелей всех видов искусств, психоанализом и эротической темой. Развитие и широкое распространение симфонических балетов. Использование за основу хореографии литературных произведений разных эпох и их современное прочтение. Широкое распространение американского танца «модерн» в западноевропейском искусстве. Огромное влияние советской балетной школы на все страны Европы и Америки, её авторитет и активное сотрудничество с другими в творческой и педагогической деятельности. Творческий почерк, проблематика произведений ведущих мастеров танца: Р. Пети, М. Бежара, Р. Козна, И. Килиана, Д. Нормайера, Дж. Макмиллана и других. Сочетание сохранения и развития традиций классического танца в ведущих странах Европы и России, а так же синкретических инноваций в современном танцевальном искусстве.

Тема 2.2. Эстетика современного танца и постмодерн в хореографии, его сходства и различия с классическим танцем, их взаимосвязь и сосуществование в современном балетном мире.

Истоки направления и стиля нового танца, под названием «Модерн». А. Дункан – «пионер нового» направления, и её влияние на дальнейшее развитие хореографии в целом. Идеи и теории педагога Ф. Дальсарда и новая система обучения Э. Жака-Далькроза. Танец модерн – как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. Отказ от общепринятых канонов академического танца, воплощение новых тем и сюжетов, глубокий психологизм происходящего на сцене, поиски новых

выразительно-пластических средств, появление в данном течении приемов танцевального искусства Востока и работа над сохранением ритмопластических фольклорных корней негритянской танцевальной культуры. Стилистические особенности лексики американского танца «модерн». Создание Р. Сен-Дени и Т. Шоуном первой школы и труппы танца модерн «Денишоун» в Лос-Анджелесе в 1915 году. Истоки и природа «джаз-танца». Становление профессиональной школы «черного» танца во второй половине XX века. Известнейшие педагоги этого направления: Жан Коле, Катрин Данхэм, Перл Примюс. Джазовая музыка как основа новейшей хореографии этого времени. Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, фольклорного и классического танца друг на друга. Современные тенденции развития «джаз-танца» и стиля «модерн».

Тема 2.3. Балетный театр Франции со второй половины XX века.

Вступление Франции в послевоенные годы в Североатлантический союз. Углубление экономического кризиса и классовых противоречий в стране. Рост и влияние Французской коммунистической партии на все происходящее в стране. Темы войны и героизма в произведениях современных деятелей искусства – сопротивление в послевоенной драматургии и драматургия «Абсурда» как проявление современного модернизма. Возникновение новых передовых театров и ряда новых балетных коллективов. Приглашение в Париж для работы над новыми постановками Дж. Баланчина в 1947 году. Возвращение Сержа Лифаря в Парижскую оперу (1947-1958). Продолжение постановки бессюжетных балетов на симфоническую музыку. Драматические балеты С. Лифаря и его интерпретация балетов М. Фокина. Восстановление одного из старейших балетов мирового репертуара – «Капризы Купидона» (1952) в редакции датского хореографа Х. Ландера. Первые гастрольные Парижской оперы в СССР в 1958 году. Потеря труппой Парижской оперы монопольного положения в стране и отсутствие постоянного балетмейстера в 60-70-е годы. Балетмейстеры Парижской оперы того времени – Жорж Скибин, А. Долин, Т. Гзовская, Ж. Келли, В. Бурмейстер. Мишель Дескомбе – первый танцовщик и главный балетмейстер Парижской оперы с 1962 по 1969 год. Новая постановка балета «Коппелии» на музыку Л. Делиба в 1966 году. Хореографы новаторы французского балетного театра – Морис Бежар и Ролан Пети. Создание Роланом Пети в 1948 году собственной труппы «Балет Парижа». Организация и дальнейшая судьба собственной труппы М. Бежара – «Балет Звезды». Вечер балетов И. Стравинского в 1965 году – «Байка про лису», «Свадебка», «Весна священная» и «Жар-птица» (1970). Создание балетов «Собор Парижской Богоматери», «Турангалила» и «Волк» Р. Пети. Отказ Мориса Бежара и Ролана Пети принять на себя руководство Парижской оперой. Избрание в 1971 году руководителем главной труппы Франции – педагога Р. Франкетти и его административная и творческая деятельность в ней. Отход от академизма и освоение техники танца «модерн» и рост интереса к новейшим театральным

формам. Вечер балетов на электронную музыку. Создание при театре «Группы театральных поисков» под руководством К. Карлсон. Включение в репертуар постановок американских авангардистов Г. Телли и М. Каннингхэма. К. Бесси – руководитель Парижской оперы с 1972 года. Молодое поколение артистов: Д. Кальфуни, В. Пиолле и другие. Сотрудничество с СССР, обмен гастрольями, постановка на сцене Парижской оперы балета «Иван Грозный» Юрием Григоровичем в 1976 году и «Ромео и Джульетта» в 1978 году. Уход ведущих артистов из труппы оперы и создание ими самостоятельных коллективов: «Театр Елисейских полей», «Балет Жанин Шарра», «Балет Эйфелевой башни» Жана Бабиле, «Балетный театр Ирины Чериной» и других. «Тотальный театр» и школа «Мудра» Мориса Бежара. Укрепление советско-французских культурных связей, взаимообмен и взаимообогащение двух школ классического танца и их тесное сотрудничество. Влияние выступлений советских ансамблей народного танца на возрождения интереса к народному танцу во Франции. Современный французский балетный театр нового времени (90-е годы XX – первые два десятилетия XXI века).

Тема 2.4. Балетный театр Германии со второй половины XX века.

Поражение фашистской Германии во второй мировой войне. Образование Федеративной Республики Германии в 1949 году. Образование легальной Коммунистической партии Германии в 1968 году. Трудности становления новой драматургии ФРГ, обусловленные изоляцией немецкого театра от мировой драматургии в течении двенадцати лет фашистского режима и последующие постоянные кризисы в театральном искусстве. Американизация театральной системы. Возвращение из эмиграции в США крупнейшего режиссера-новатора Э. Пискатора и значение его творчества. Приглашение для работы в балетные труппы известных балетмейстеров Англии и США: А. Тюдора, К. МакМиллана, Дж. Кранко, Дж. Тараса, Д. Лишина, Т. Болендера и других. Творчество немецких хореографов Г. Фуртвенглер и Э. Вальтер. Работы Дж. Баланчина в ФРГ в 1962 году и влияние его творчества на балетмейстера гамбургской труппы П. ван Дийка. Руководитель с 1972 года балета Гамбургской оперы Джон Ноймайер и его творчество в области сочетания танца «модерн» с современными подходами к классическому танцу, применение «пластической режиссуры» и симфонической музыки. Своеобразие репертуара Баварской государственной оперы в Мюнхене и эстетическо-политические взгляды на хореографию руководителя труппы Хейнца Розена. Центр хореографического искусства ФРГ в 70-е годы в Штутгарте – Вюртембергский государственный театр. Руководитель театра с 1961-1973 год – английский балетмейстер Дж. Кранко. Спектакли «Евгений Онегин» (1965) и «Укрощение строптивой» (1969). Глен Телли – хореограф, ставший главным балетмейстером Штутгартской оперы после смерти Дж. Кранко. Его эмоционально-холодный балет «Лабиринт» на музыку Л. Берио и элегантно-чувственный балет «Дафнис и

Хлоя» на музыку М. Равеля. Марсия Хайде – прима-балерина Штутгартского театра и диапазон ее ролей от чистой классики до трагедийного модерна. Мария Хайде как руководитель Штутгартского балета и ее сотрудничество с крупными известными балетмейстерами и начинающими хореографами: Дж. Нормайером, И. Килианом, М. Бежаром и другими. Влияние советского балета на интерес балетмейстеров ФРГ к балетам классического наследия, многоактным спектаклям и произведениям советских композиторов. Феномен Пины Бауш. Современные тенденции развития немецкого балета. Балетмейстер обновлённой Германии - Марко Гёке и поиски душевных резонансов в его постановках.

Тема 2.5. Балетный театр Англии со второй половины XX века.

Социально-экономический кризис Британской империи после второй мировой войны. Многообразие художественных течений в современной английской драматургии. Борьба прогрессивных театральных деятелей против коммерческого театра. Творческая революция театра «Олд Вик» во второй половине 40-х годов. Открытие в 1963г. Первого Государственного Национального театра. Переход труппы «Сэдлерс Уэллс Балле» в 1945 г. В театр «Ковент-Гарден» и признание ее национальным английским балетом, носящим название с 1957г. «Королевский балет». Н. де Валуа – художественный руководитель труппы и ее попытки воссоздания балетов М.И. Петипа и М. Фокина. Привлечение к работе балетмейстеров старшего поколения (Ф. Аштона) и молодых хореографов. Работа в труппе Л. Мясина и постановка национального балета «Дональд из Бэртенса» на музыку И. Уайта (1951 год). Фредерик Аштон – ведущий балетмейстер Королевского балета (1963-1970) и его влияние на стили и исполнительской манеры Королевского балета. Джон Кранко (1927-1973) – балетмейстер воспитанный школой «Сэдлерс Уэллс» и его ранние постановки. Оригинальные и психологические балеты Кеннет Мак Миллана – «Полуночники» (1956 муз Х. Сэрла), Нора (1958, муз. Ф. Мартина) и других. Деятельность Мак Миллана в качестве руководителя Королевского балета с 1970 года. Альфред Родригес и его спектакли-трагедии. Самые известные английские балерины и танцовщики: М. Фонтейн, М. Шерер, Б. Грей, С. Березова, Н. Нерина, Р. Хелпман, М. Сомс, А. Грант и другие. Разработка системы записи танца Рудольфом Бенешем, деятельность «Института хореологии» и Имперского общества учителей танцев. Открытие Лондонской школы современного танца и театра «Плейс». Возрождение в Англии интереса к народному танцу после гастролей советских коллективов. Тенденции развития английского балета в начале XXI века, выдающиеся балетмейстеры и танцовщики наших дней.

Тема 2.6. Принципы развития и тенденции балетного театра США второй половины XX века.

Соединенные Штаты Америки – ведущая страна капиталистического мира в XX веке. Развитие Американского танца модерн как этап становления американского хореографического театра. Формирование основных школ современной хореографии. Марта Грехем – величайший хореограф своего времени, создатель танца - «зеркала души», лучшие постановки и влияние ее стиля исполнения и техники на развитие танца «модерн» во всем мире. Ведущие педагоги новых стилей, создавшие собственные техники и методики преподавания путем синтеза классического танца, танца модерн и джаз-танца: Д. Коул, М. Меттокс, Луиджи, Г. Джордано. Хореографические эксперименты М. Каннингема, А. Николайса, Э. Хокинса, Дж. Уоринга, Дж. Батлера. Создание экспериментальных трупп и групп авангардного направления Т. Тарпом, Э. Саммерсом, Н. Уокером, М. Дитмонгом и другими. Творческий поиск хореографов Э. Монте и Д. Брауна, Л. Маклаклина, М. Рензи и Т. Брауном. Джеймс Роббинс – крупнейший балетмейстер США. Роль Агнесс де Милль в использовании и разработке американского танцевального фольклора и постановка балетов с использованием народной хореографии. Нора Кей – ведущая балерина «Американ балле тиэтр» лучшая исполнительница ролей в «психологических» балетах. Организация труппы «Сити Сентр Джоффри балле» под руководством Р. Джоффри и Дж. Арпино. Хосе Лимон – исполнитель, хореограф и педагог американского танца «модерн», создатель труппы «Лимон данс компани» (1945 год). Шедевры танцевального стиля «Модерн» - «Павана Мавра» и «Предатель». Алвин Элли – хореограф, способствующий утверждению негритянской тематики в американском балетном театре. Артур Митчелл – первый танцовщик – негр, занявший первого ведущего классического танцовщика, организовавший в последствии собственную труппу «Танцевальный театр Гарлема» в 1971 году. Пол Тейлоор – ученик Марты Грехем, основатель труппы «Ансамбль танца» в 1955 году. Сохранение и развитие традиций «неоклассицизма» и педагогического стиля Д. Баланчина в современном балетном театре Америки, а так же влияние гастролей балетных коллективов СССР и ансамблей народного танца на дальнейшее развитие и творчество американских хореографов в XXI веке. Возникновение многочисленных экспериментальных трупп, работающих в области импровизации, изобретения новых форм танца и спектакля, сочетания танца с нетанцевальными движениями и различными иными видами искусств.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий.

Раздел 1. МЕСТО И РОЛЬ ЗАРУБЕЖНОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРА XX ВЕКА В ИСТОРИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В ЦЕЛОМ.

3 часа ОФО, 2 часа ЗФО

Тема 1.3. Балетный театр Франции первой половины XX века.

Цель – знакомство и изучение хореографического творчества Франции. Изучение биографии великого творческого деятеля современности – С.П. Дягилева и его труппы «Русский балет». Роль «Русских сезонов» в профессиональном развитии всего зарубежного балетного театра XX- XXI века.

Задание для самоподготовки студентов к практическому занятию:

- доклад или презентация на 3-5 минут о жизни и творчестве импресарио С.П. Дягилева;
- доклад или презентация на 3-5 минут о репертуаре «Русских сезонов» в Париже.
- поиск и анализ фото и видеоматериала труппы «Русский балет С. Дягилева».

Занятие предусматривает совместный просмотр преподавателя со студентами документального фильма о С.П. Дягилеве.

Тема 1.6. Балетный театр Германии первой половины XX века.

3 часа ОФО

Цель – знакомство и изучение хореографического творчества изолированной от искусства страны. Изучение истории возникновения нового стиля «выразительного танца».

Задание для самоподготовки студентов к практическому занятию:

- доклад или презентация на 3-5 минут о жизни и творчестве одного балетмейстеров нового течения (по выбору студента);
- поиск и анализ фото и видеоматериала о творчестве балетмейстеров и танцовщиков.

Тема 2.2. Эстетика современного танца и постмодерн в хореографии, его сходства и различия с классическим танцем, их взаимосвязь и сосуществование в современном балетном мире.

4 часа ОФО

Цель – изучить эстетику современного танца и постмодерна в хореографии, его сходства и различия с классическим танцем, их взаимосвязь и сосуществование в современном балетном мире.

Задание для самоподготовки студентов к практическому занятию:

- доклад или презентация на 3-5 минут о жизни и творчестве одного балетмейстеров нового течения (по выбору студента);
- поиск и анализ фото и видеоматериала о творчестве балетмейстеров и танцовщиков.

Тема 2.3. Балетный театр Франции со второй половины XX века. 2 часа ОФО

Цель – рассмотреть историю развития балетного театр Франции со второй половины XX века.

Задание для самоподготовки студентов к практическому занятию:

- доклад или презентация на 3-5 минут о жизни и творчестве одного балетмейстеров того времени (по выбору студента);
- поиск и анализ фото и видеоматериала о творчестве балетмейстеров и танцовщиков.

Тема 2.4. Балетный театр Германии со второй половины XX века. 2 часа ОФО, 2 часа ЗФО

Цель – рассмотреть историю развития балетного театр Германии со второй половины XX века.

Задание для самоподготовки студентов к практическому занятию:

- доклад или презентация на 3-5 минут о жизни и творчестве одного балетмейстеров нового течения (по выбору студента);
- поиск и анализ фото и видеоматериала о творчестве балетмейстеров и танцовщиков.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Темы докладов:

1. Рождение различных модернистических течений в различных видах искусства.
2. Развитие новых школ танца, основанных на открытиях Ф. Дельсарта и Э. Далькроза.
3. «Русские сезоны» - крупнейшее событие в истории мировой хореографии.
4. Возникновение жанра «бессюжетный» балет.
5. Деятельность труппы «Русский балет С. Дягилева».

6. Леонид Мясин – танцовщик и хореограф нового времени.
7. Влияние творчества великих художников и композиторов своего времени на западноевропейский балетный театр XX-XXI века.
8. Первая женщина балетмейстер труппы «Русский балет С. Дягилева» - Б. Нижинская.
9. Деятельность Джорджа Баланчина в труппе С. Дягилева и после ее распада.
10. Серж Лифарь и его путь в хореографии.
11. Творческой деятельности балетмейстера А. Миллоша.
12. Выдающаяся итальянская балерина Иола Торнаги.
13. Первые постановки национальных хореографов Ф. Аштона, А. Тюдора и А. Хоурда.
14. Великий артист – Роберт Хелпман и его творчество.
15. Рудольф фон Лабан – исследователь и теоретик немецкого «выразительного танца».
16. Мери Вигман – танцовщица, хореограф, педагог и одна из главных представительниц немецкой школы танцев «модерн».
17. Известная датская балерина А. Жене.
18. Х. Ландер – руководитель труппы датского Королевского балета.
19. Первые балетные труппы в Америке.
20. Начало творческих поисков Марты Грехем.
21. Творчество Энтони Тюдора.
22. Дорис Хамфри – как один из основателей разработки «выразительного жеста», создатель книги «Искусство танца».
23. А. Дункан – «пионер нового» направления, и её влияние на дальнейшее развитие хореографии в целом.
24. Идеи и теории педагога Ф. Дальсарда и новая система обучения Э. Жака-Далькроза.
25. Создание Р. Сен-Дени и Т. Шоуном первой школы и труппы танца модерн «Денишоун».
26. Мишель Дескомбе – первый танцовщик и главный балетмейстер Парижской оперы.
27. Хореографы новаторы французского балетного театра – Морис Бежар и Ролан Пети.
28. Режиссер-новатор Э. Пискатора и значение его творчества для хореографического искусства.
29. Джон Ноймайер и его творчество в области сочетания танца «модерн».
30. Английский балетмейстер Дж. Кранко.
31. Марсия Хайде – прима-балерина Штутгартского театра.
32. Феномен Пины Бауш.

33. Н. де Валуа и ее попытки воссоздания балетов М.И. Петипа и М. Фокина.
34. Деятельность Мак Миллана в качестве руководителя Королевского балета.
35. Марта Грехем – величайший хореограф своего времени.
36. Джеймс Роббинс – крупнейший балетмейстер США.
37. Хосе Лимон – исполнитель, хореограф и педагог американского танца «модерн», создатель труппы «Лимон данс компани».
38. Артур Митчелл – первый танцовщик – негр.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

1. Назовите социокультурные и историко-политические факторы, которые определили направление развития и репертуар западного балетного театра первой половины XX века.
2. Какие выдающиеся педагоги и балетмейстеры внесли большой вклад в развитие театрально-сценического искусства в первой половине XX века?
3. В каких формах происходило возрождение интереса к классическому танцу в разных странах Европы и США.
4. Назовите выдающихся педагогов этого периода, оцените их вклад в развитие современной системы хореографического образования зарубежом.
5. Как вы полагаете, какие причины тормозили развитие хореографического искусство зарубежного балетного театра в данный исторический период?
6. Вспомните главные социокультурные факторы, повлиявшие на развитие академической модели хореографического образования.
7. Какие основные организационные изменения произошли в театральных училищах в эпоху академической модели образования?
8. Перечислите главных педагогов и теоретиков академического балетного образования.
9. Назовите отличительные особенности развития главные тенденции балетного искусства Запада в XX – XXI веке.
10. Расскажите о том как повлияли на хореографическое искусство зарубежного балетного театра Первая и Вторая мировые войны.
11. Кто является авторами современных методик преподавания классического танца зарубежом.
12. Назовите основные социокультурные и историко-политические факторы, повлиявшие на развитие, реформы и репертуар западного балетного театра второй половины XX века.
13. Вспомните и назовите основные черты эпохи Постмодерна в хореографии.

14. Какие основные тенденции преобладали в балетном искусстве и профессиональном образовании в 1990-х годах?

15. Перечислите самых выдающихся педагогов, балетмейстеров и танцовщиков современных хореографических направлений и стилей.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание курса обусловлено современным развитием балетоведческой науки, достижениями зарубежных и российских историков, практиков балета. Исходя из задач обучения – дать студентам представление об этапах развития и основных теоретических принципах зарубежного балетного театра на определенном историческом этапе. Данный курс построен строго по хронологическому принципу, занятия каждого раздела призваны выявить ключевые события и даты, связанные с балетным искусством и профессиональным образованием, соответствующие конкретному историческому этапу.

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными студентами в рамках следующих дисциплин ОПОП: «Искусство балетмейстера», «История и теория хореографического искусства», «Классический танец и методика его преподавания», «Историко-бытовой танец и методика его преподавания».

В основе изучения курса «Зарубежный балет XX-XXI века» предусмотрены лекционные, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Дисциплина изучается на третьем и четвертом курсе. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в процессе всего изучения курса и представляет собой - практическое и теоретическое освоение дисциплины.

В течение каждого семестра при изучении дисциплины «Зарубежный балет XX-XXI века» студенты изучают этапы становления профессионального хореографического образования, появление новых тенденций и стилей в современном балетном искусстве, влияние западноевропейского балетного театра на русскую и американскую хореографическую школу, значимые даты в истории зарубежного балетного театра, особенности современной профессиональной педагогики, а так же биографию и творчество известных артистов, балетмейстеров и педагогов XX – XXI века.

Самостоятельная работа представляет собой просмотр произведений в видеозаписи, а также самостоятельное изучение биографии балетмейстеров, выдающихся педагогов и наиболее известных выпускников профессиональных учебных заведений, анализ и прочтение их научных и автобиографических трудов, а также подготовку докладов на предложенные темы.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Компетенции:

ОПК-2 способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус.

ОПК-3 способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства.

ПК-3 способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования, психологии.

На **первом этапе** формируются главные основы компетенции, осваивается хореографический текст наследия классической хореографии, кроме того студенты готовят сообщения, доклады о балетмейстерах, артистах и педагогах, особенностях балетов классического репертуара и истоках западноевропейского хореографического искусства и образования.

На **втором этапе** знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции, значительно возрастают. Студенты более подробно изучают этапы развития и становления хореографического западноевропейского театра, его основных деятелей, выдающихся педагогов и факторы, повлиявшие на развитие балетного искусства в разных странах.

На **третьем этапе (завершающем)** студенты достигают итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть осваивают необходимый объем знаний, овладевают умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. По результатам этого этапа студенты сдают экзамен, состоящий из двух частей:

1. Ответы на вопросы по билетам;
2. Защита докладов на выбранную ими тематику из предложенных преподавателем.

В течение изучения данного курса студенты готовят сообщения, доклады о балетмейстерах, педагогах, известных профессиональных учебных заведениях и театрах.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий и самостоятельная работа студентов.

В течение семестра целесообразно поручать студентам подготовку отдельных сообщений, докладов по основам истории хореографического

образования с их последующим обсуждением на занятии перед другими студентами из группы, в которой проходит обучение студент.

В процессе обучения и воспитания студента как хореографа-руководителя и педагога особое значение имеет его практическая работа по написанию рефератов, контрольных работ, проведение семинаров, участие в научно-методических конференциях с докладами по курсу «Зарубежный балет XX-XXI века».

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Зарубежный балет XX-XXI века» в виде **знаний** в течение семестра используются следующие процедуры и технологии:

- подготовка коротких докладов по темам дисциплины;
- проведение промежуточной аттестации в виде теории (краткие ответы на вопросы по пройденным темам).

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Зарубежный балет XX-XXI века» в виде **умений и владений** используются следующие процедуры и технологии:

- творческие задания по подготовке рефератов на различные темы дисциплины и презентация;
- организация научно-практических конференций в форме открытого урока с участием студентов других курсов и преподавателей кафедры;
- задания на поиск и анализ видео и фотоматериала по разделам дисциплины.

Завершается шестой семестр «экзаменом», «оценка» по пятибалльной шкале. На очном и заочном отделении экзамен состоит из теоретической части - ответ на вопросы по билетам по дисциплине «Зарубежный балет XX-XXI века».

Критерии экзаменационных оценок по освоению курса «Зарубежный балет XX-XXI века» ОФО

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и свободно апеллирует к ним.
2. Свободно интерпретирует содержание учебной и научной литературы.
3. Глубоко понимает сущность материала, логично его излагает.
4. Умеет обосновать и раскрыть смыслы основных понятий, теорий и концепций.
5. Умеет свободно пользоваться теоретическими знаниями для решения профессиональных задач любого уровня сложности.
6. Не допустил фактических ошибок.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и понятия, использует их в знакомых ситуациях.
2. Интерпретирует содержание учебной и научной литературы.

3. Понимает сущность материала, но недостаточно логично его излагает.
4. Использует теоретические знания для решения типовых задач.
5. Допустил небольшие неточности и незначительные погрешности в ответе.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если он:

1. Понимает и воспроизводит базовые категории и понятия.
2. Затрудняется в оперировании понятиями, законами.
3. Отсутствует логическая последовательность в изложении материала.
4. Не умеет аргументировать выводы, высказывать суждения, делать заключения.
5. Имеются пробелы в знаниях.
6. Допустил ошибки в ответе.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он:

1. Допускает грубые ошибки при изложении материала, не понимает смыслов изученного материала.
2. Отказывается отвечать на поставленные вопросы.

Критерии экзаменационных оценок по освоению курса «Зарубежный балет XX-XXI века» ЗФО

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и свободно апеллирует к ним.
2. Свободно интерпретирует содержание учебной и научной литературы.
3. Глубоко понимает сущность материала, логично его излагает.
4. Умеет обосновать и раскрыть смыслы основных понятий, теорий и концепций.
5. Умеет свободно пользоваться теоретическими знаниями для решения профессиональных задач любого уровня сложности.
6. Не допустил фактических ошибок.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и понятия, использует их в знакомых ситуациях.
2. Интерпретирует содержание учебной и научной литературы.
3. Понимает сущность материала, но недостаточно логично его излагает.
4. Использует теоретические знания для решения типовых задач.
5. Допустил небольшие неточности и незначительные погрешности в ответе.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если он:

1. Понимает и воспроизводит базовые категории и понятия.
2. Затрудняется в оперировании понятиями, законами.
3. Отсутствует логическая последовательность в изложении материала.

4. Не умеет аргументировать выводы, высказывать суждения, делать заключения.

5. Имеются пробелы в знаниях.

6. Допустил ошибки в ответе.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он:

1. Допускает грубые ошибки при изложении материала, не понимает смыслов изученного материала.

2. Отказывается отвечать на поставленные вопросы.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

5.3.1. Задания (перечень вопросов) к экзамену

Вопросы к экзамену (ОФО и ЗФО):

1. Особенности и тенденции развития балетного театра Европы на рубеже XIX - XX века.

2. Особенности развития и условий существования, характер репертуара, профессиональная образовательная деятельность зарубежного балетного театра ввремя и после Первой Мировой Войны.

3. Главные принципы развития, особенности репертуара, знаменитые танцовщики, балетмейстеры и педагоги зарубежного балетного театра до начала Второй Мировой Войны.

4. Балетный театр Франции первой половины XX века. Творческая деятельность С.П. Дягилева и его труппы «Русский балет».

5. Возрождение балетного театра Италии в первой половины XX века.

6. Балетный театр Англии первой половины XX века и его отличительные черты.

7. Кризис балетного театра Германии первой половины XX века.

8. Отличительные особенности развития балетного театра Дании первой половины XX века.

9. Зарождение и развитие балетного театра в США.

10. Общая характеристика и история развития зарубежного балетного театра второй половины XX– начала XXI вв.

11. Эстетика современного танца и постмодерн в хореографии, его сходства и различия с классическим танцем, их взаимосвязь и сосуществование в современном балетном мире.

12. Балетный театр Франции со второй половины XX века. Молодые хореографы – выходцы труппы Дягилева и их постановочная и творческая деятельность.

13. Балетный театр Германии и активное развитие немецкого «выразительного танца» со второй половины XX века.

14. Английский балетный театр второй половины XX века. Деятельность ведущих хореографов, педагогов и танцовщиков.

15. Принципы развития и тенденции Американского балета второй половины XX века.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Даная дисциплина изучается студентами в течение всего третьего курса.

- *В пятом семестре* - рассматриваются основные этапы и принципы развития зарубежного балетного театра в первой половине XX века, главные деятели, педагоги, исполнители, балетмейстеры западноевропейского балетного театра, заложившие основу для реформ и становления развития балетного театра как высшего вида искусства во всем мире.

- *В шестом семестре* - дается представление о становлении и развитии балетного искусства зарубежного балетного театра во второй половине XX века и влияние эпохи постмодерна на хореографию начала XXI века.

Курс дисциплины предполагает параллельный просмотр и анализ видеофильмов-балетов и документальных телепередач и фильмов по каждой теме. Практические занятия предполагают демонстрацию изученного материала в виде докладов, рефератов и презентаций на заданную преподавателем тему.

Результаты обучения по дисциплине «Зарубежный балет XX-XXI века» проверяются в ходе аттестации: текущей, промежуточной, итоговой.

Текущая аттестация осуществляется в середине первого семестра в виде сообщения или доклада по вопросам теории и истории хореографического искусства.

Промежуточный контроль реализуется в ходе сдачи обучающимися заочной формы обучения защита реферата по теме, предложенной преподавателем.

Итоговый - шестой семестр (экзамен) – ответы на вопросы к экзамену у студентов очной формы обучения.

Завершается шестым семестром «оценкой» по пятибалльной шкале. В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать экзамен в установленном порядке.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

6.1.1. Основная литература

1. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии: учебник [Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599

2. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. - 448 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1952>.

3. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. - 512 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1953>.

4. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. - 320 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1959>.

5. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра [Электронный ресурс] / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. - 320 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1960>.

6.1.2. Дополнительная литература

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов/ Н.Н. Вашкевич.- СПб.: Лань: Планета музыки, 2009.- 192 с.

2. Красовская, В.М. Балет сквозь литературу / В.М. Красовская. - СПб.: Академия, 2008.

3. Красовская, В.М. История русского балета: учеб. пособие / В.М. Красовская.- СПб.: Лань, 2008.- 288 с.

6.1.3. Аудиовизуальные средства обучения

Видеозаписи балетов:

1. «Бахчисарайский фонтан», музыка Б. Асафьева, хореография Р. Захарова.

2. «Баядерка», музыка Л. Минкуса, хореография М. Петипа.

3. «Легенда о любви», музыка А. Меликова, хореография Ю. Григоровича.

4. «Петрушка», музыка И. Стравинского, хореография М. Фокина.

5. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография М. Лавровского.

6. «Свадебный кортеж», музыка Д. Шостаковича, хореография Л. Якобсона.

7. «Сильфида», музыка Х. Левенскьольда, хореография А. Бурнонвиля.

8. «Спящая красавица», музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа, К. Сергеева.

9. «Умиравший лебедь», музыка К. Сен-Санса, хореография М. Фокина.

10. «Шопениана», музыка Ф. Шопена, хореография М. Фокина.
11. «Шурале», музыка Ф. Яруллина, хореография Л. Якобсона.
12. Хореографические миниатюры Л. Якобсона.
13. Хореография Д. Нормайера «Дама с камелиями» (Ф. Шопен), «Отелло» (А. Шнитке).
14. Балетные спектакли ГАБТ «Щелкунчик», музыка П.И. Чайковского.
15. «Укрощение строптивой», хореография Д. Кранко.
16. «Прозрение», «Идиот», хореография Эйфмана.
17. Хореографические образы Голейзовского.
18. «Евгений Онегин», музыка П.И. Чайковского, хореография Д. Кранко.
19. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография Д. Кранко.
20. «Возвращение Макаровой», «Наташа» Фрагменты фильма «Балерина».
21. «Времена года», музыка Вивальди, хореография Р. Пети.
22. «Короткое время» (Рамберт-балет)
23. «Дитя и волшебство», Равель М. (И. Килиан) «В поисках утраченного времени» Р. Пети, Д. Нормайер «Бланш», «Трамвай желаний».
24. «Египетские ночи», музыка А. Аренского, хореография М. Фокина.
25. «Пламя Парижа», музыка Б. Асафьева.
26. «Лейли и Меджнун», музыка С. Баласаняна.
27. «Зачарованный мандарин», музыка Б. Бартока.
28. «Половецкие пляски», музыка А. Бородина.
29. «Тщетная предосторожность», музыка Л. Герольда.
30. «Раймонда», музыка А. Глазунова, хореография Ю. Григоровича.
31. «Красный мак», музыка Р. Глиэра.
32. «Ледяная дева», музыка Э. Грига.
33. «Вальпургиева ночь», музыка Ш. Гуно.
34. «Коппелия», музыка Л. Делиба.
35. «Легенда о любви», музыка А. Меликова, хореография Ю. Григоровича.
36. «Дон Кихот», музыка Л. Минкуса.
37. «Золушка», музыка С. Прокофьева.
38. «Жизель», музыка А. Адана, хореография М. Эка.
39. «Блудный сын», музыка С. Прокофьева.
40. «Эсмеральда», музыка Ц. Пуни.
41. И. Стравинский «Жар-птица», хореография М. Фокина.
42. «Весна священная», музыка И. Стравинского.
43. «Аполлон Мусачет», музыка И. Стравинского.
44. «Спартак», музыка А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича.
45. «Спартак», музыка А. Хачатуряна, хореография Л. Якобсона.

46. «Седьмая симфония», музыка Д. Шостаковича.
47. «Карнавал», музыка Р. Шумана.
48. «Конек - Горбунок», музыка Р. Щедрина.
49. «Лебединое озеро», музыка П. Чайковского, - ВПТО «Видеофильм».
50. «Каменный цветок», музыка С. Прокофьева, - ВПТО «Видеофильм».
51. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография Лавровского; хореография Д. Нормайера.
52. «Щелкунчик», музыка П. Чайковского, хореография Ю. Григоровича.
53. «Сильфида», хореография Бурнонвиля.
54. «Дама с собачкой», музыка Р. Щедрина, хореография М. Плисецкая.
55. «Анна Каренина», музыка Р. Щедрина, хореография М. Плисецкая.
56. «Шехерезада», музыка Н. Римского-Корсакова.
57. «Болеро», музыка М. Равель.
58. «Иван Грозный», музыка С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича.
59. «Волшебный мир балета»: – «Золушка», «Золушка на королевском балу», «Золушка и принц», музыка С. Прокофьева; «Петя и волк», музыка С. Прокофьева; «Буря», музыка П.И. Чайковского.
60. «Дама с камелиями», музыка Ф. Шопена, хореография Д. Нормайера.
61. «Отелло», музыка А. Шнитке, хореография Д. Нормайера.
62. «Balletforlife», музыка Queen, В.А. Моцарта, хореография М. Бежара.
63. «Гран Па в белую ночь», хореография М. Бежар, О. Виноградова, М. Петица.
64. Фильм-балет «Хореографические образы Голейзовского».
65. Фильм-балет «Он научился летать», А. Лиэпа.
66. Фрагменты из балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», Б. Асафьева «Пламя Парижа».
67. «Галатhea», музыка Ф. Лоу. – Л.: «Лентелефильм».
68. «Сотворение мира», музыка Д. Мийо. – М.: PackagingDessing.
69. «Конек - Горбунок», музыка С. Прокофьева. – М.: Coull.
70. «Ярославна», музыка Б. Тищенко. – Спб.: АОЗТ НПКФ «Адонис».
71. «Гаяне», музыка А. Хачатуряна. – М.: ВПТО. «Видеофильм».
72. «Дуэт победителей», хореография М. Бежара.

6.1.4. Электронные образовательные ресурсы.

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2009. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1941>
2. Деген, А.Б., Ступников И.В. Балет. 120 либретто.- [Электронный

ресурс] - СПб.: Композитор, 2008.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/2850>

3. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь. [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2007. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1979>

4. Красовская, В.М. История русского балета. [Электронный ресурс] - М.: Планета музыки, 2010. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1951>

5. Новер Ж. Ж. Письма о танце - М.: Директ-Медиа, 2011. [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/89135/>

6. Скальковский К. А. Балет. Его история и место в ряду изящных искусств СПб: Типография А. С. Суворина, 1892. - 147с. [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/82269/>

7. Смирнова, А.И. Мастера русской хореографии: словарь [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 200. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1970>

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека).

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО

«ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплинам бакалавры могут использовать ресурсную базу государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио - и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

- для проведения всех дисциплин: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010 (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access), Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6).

- для проведения специальных дисциплин: Steinberg CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

- для самостоятельной подготовки бакалавров к занятиям по теоретическим дисциплинам требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется

использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

- для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

В учебном процессе также активно используются **информационные справочные системы**. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ:

1. Балетная и танцевальная музыка – <http://www.balletmusic.ru/>
2. Виртуальная галерея "Танец от древнейших времен до наших дней" – <http://www.gallery.balletmusic.ru/>
3. Всё для хореографов – <http://www.horeograf.com/>
4. Кафедра хореографического искусства – СПбГУП – https://www.gup.ru/uni/structure/faculties/art_fac/structure/kaf_hor/
5. Маленькая балетная энциклопедия – <http://www.ballet.classical.ru/index.html>
6. Сайт журнала "Балет" – <http://www.russianballet.ru/>
7. Погружение в классику – <http://www.intoclassics.net/>
8. Театральная энциклопедия – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php/

На всех компьютерах в Институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности Института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории 317, 301, 211, 203 Б.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

209 ауд. – читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза, оснащенный персональными компьютерами, столами, стульями, книжными шкафами, с книжным и документальным фондом, телевизором;

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

Проведение занятий по дисциплине сопровождается учебно-наглядными пособиями в электронном виде (слайд-презентации, видеоматериалы).

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их

обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная

индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws, «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.