

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение по образованию
в области культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования
Республики Беларусь

_____ А. Г. Баханович

«__» _____ 2024 г.

Регистрационный №- _____/пр.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Примерная учебная программа по модулю для специальности

6-05-0215-03 Хореографическое искусство

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела учреждений
образования Министерства культуры
Республики Беларусь

_____ М. Б. Юркевич

«__» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
профессионального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

_____ С. Н. Пищов

«__» _____ 2024 г.

Председатель учебно-методического
объединения по образованию
в области культуры и искусств

_____ Н. В. Карчевская

«__» _____ 2024 г.

Проректор по научно-методической
работе государственного учреждения
образования «Республиканский
институт высшей школы»

_____ И. В. Титович

«__» _____ 2024 г.

Эксперт-нормоконтролер

_____ 2024 г.

Минск 2024

СОСТАВИТЕЛИ:

Н. В. Карчевская, профессор кафедры теории и истории искусств учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

С. В. Гутковская, заведующий кафедрой хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат филологических наук, доцент;

И. И. Бодунова, доцент кафедры хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат культурологии, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра сценической речи, вокала и пластических дисциплин учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»;

Е. Ю. Фадеева, репетитор по балету учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр», народная артистка Беларуси.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРНОЙ:

кафедрой хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 15.02.2024);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 21.02.2024);

научно-методическим советом по хореографии и искусству эстрады учебно-методического объединения по образованию в области культуры и искусств (протокол № 3 от 29.02.2024)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: И. И. Бодунова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная учебная программа по модулю «История и теория хореографического искусства» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0215-03 Хореографическое искусство для подготовки студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь.

Модуль «История и теория хореографического искусства» интегрирует учебные дисциплины «История и теория хореографического искусства: генезис и эволюция до XX века» и «История и теория хореографического искусства XX – начала XXI века» и является теоретическим фундаментом образования в области хореографического искусства.

Учебные дисциплины модуля «История и теория хореографического искусства» тесно взаимосвязаны с такими учебными дисциплинами государственного компонента и учебными дисциплинами компонента учреждения высшего образования, как «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец», «Искусство балетмейстера», модулями «Современный танец», «Эстрадный танец».

Цель модуля «История и теория хореографического искусства» – сформировать у будущих специалистов представления об основных этапах эволюции хореографического искусства, его национальных особенностях и современных тенденциях развития.

Задачи:

- ознакомить со спецификой хореографического искусства, процессом становления и эволюции его основных видов, жанров и форм до начала XXI в.;
- сформировать умения и навыки аналитического восприятия произведений хореографического искусства;
- изучить специфику белорусского танцевального фольклора и становление национального балетного театра;
- развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров в области хореографического искусства.

В результате изучения учебной дисциплины «История и теория хореографического искусства: генезис и эволюция до XX века» студенты должны *знать*:

- закономерности исторического развития мирового хореографического искусства до XX в.;
- особенности развития национального хореографического искусства до XX в.;

- основных представителей различных видов мирового и отечественного хореографического искусства и их творчество до XX в.;

- тенденции развития мирового и отечественного хореографического искусства до XX в.;

уметь:

- сопоставлять различные исторические этапы отечественного и зарубежного хореографического искусства до XX в., понимать их специфику;

- анализировать теоретическое наследие и практический опыт мастеров профессионального и любительского хореографического искусства до XX в.;

- проводить анализ отдельного хореографического произведения;

- использовать систему знаний в творческой, педагогической и методической деятельности;

владеть:

- понятийным аппаратом, источниковедческой базой, терминологией хореографического искусства на разных стадиях его исторического развития.

В результате изучения дисциплины «История и теория хореографического искусства XX – начала XXI века» студенты должны *знать:*

- тенденции развития мирового хореографического искусства XX – начала XXI в.;

- особенности развития национального хореографического искусства XX – начала XXI в.;

- творчество основных представителей различных видов мирового и отечественного хореографического искусства XX – начала XXI в.;

- современное состояние отечественного и мирового хореографического искусства;

уметь:

- проводить анализ произведений современного хореографического искусства;

- анализировать теоретические труды в области хореографического искусства периода XX – начала XXI в. и практический опыт ведущих деятелей профессионального и любительского хореографического искусства данного периода;

владеть:

- понятийным аппаратом, источниковедческой базой, терминологией хореографического искусства на разных стадиях его исторического развития.

Изучение модуля «История и теория хореографического искусства» направлено на формирование у студентов следующих компетенций:

УК-1. Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации.

БПК-8. Определять роль хореографического искусства, анализировать основные периоды в истории хореографии, танцевальные стили, хореографические произведения разных жанров.

К числу действенных педагогических приемов, помогающих студентам получить опыт решения задач в будущей деятельности, относятся: метод рейтингового оценивания, вариативные, коммуникативные, проектные и другие технологии.

Учебные дисциплины модуля включают значительную часть самостоятельной работы студентов, которая предполагает посещение театров, просмотр балетных постановок, концертных выступлений профессиональных и любительских танцевальных коллективов с целью углубления знаний в области хореографического искусства.

В соответствии с примерным учебным планом по специальности 6-05-0215-03 Хореографическое искусство общее количество часов, предназначенных для изучения учебных дисциплин модуля «История и теория хореографического искусства», составляет 284 часа, из них 142 часа – аудиторные занятия.

Примерное распределение аудиторных часов по учебным дисциплинам составляет:

«История и теория хореографического искусства: генезис и эволюция до XX века»: лекционных занятий – 60 часов, семинарских занятий – 10 часов.

«История и теория хореографического искусства XX – начала XXI века»: лекционных занятий – 60 часов, семинарских занятий – 12 часов.

В рамках модуля предусмотрено 40 часов на выполнение курсовой работы.

Рекомендуемые формы промежуточной аттестации по модулю «История и теория хореографического искусства» – курсовая работа, экзамены.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	
	лекции	семинарские занятия
Учебная дисциплина «История и теория хореографического искусства: генезис и эволюция до XX века»		
Раздел I. Хореографическое искусство от истоков до конца XVIII в.		
Введение	2	
Тема 1. Хореографическое искусство древних цивилизаций	2	
Тема 2. Хореографическое искусство Западной Европы в эпоху Средневековья	2	
Тема 3. Народные истоки русского и белорусского хореографического искусства	4	
Тема 4. Хореографическое искусство в эпоху Возрождения	4	
Тема 5. Хореографическое искусство эпохи классицизма	4	2
Тема 6. Хореографическое искусство Западной Европы в эпоху Просвещения	4	
Тема 7. Русское и белорусское хореографическое искусство в эпоху Просвещения	6	2
Раздел II. Хореографическое искусство XIX в.		
Тема 1. Преромантизм в хореографическом искусстве стран Западной Европы	2	
Тема 2. Русское и белорусское хореографическое искусство начала XIX в.	4	
Тема 3. Хореографическое искусство Западной Европы в эпоху романтизма	4	2
Тема 4. Эпоха романтизма в русском хореографическом искусстве	6	
Тема 5. Мариус Петипа и русский балетный театр	6	2
Тема 6. Основные тенденции развития хореографии на рубеже XIX–XX вв.	4	
Тема 7. Театральная антреприза С. П. Дягилева – «Русские сезоны»	6	2
Всего	60	10

Учебная дисциплина «История и теория хореографического искусства XX – начала XXI века»		
Тема 1. Танец модерн в хореографическом искусстве XX в.	4	
Тема 2. Хореографическое искусство в первой четверти XX в.	8	
Тема 3. Хореографическое искусство во второй четверти XX в.	10	
Тема 4. Хореографическое искусство в третьей четверти XX в.	10	
Тема 5. Хореографическое искусство в четвертой четверти XX в.	10	2
Тема 6. Зарубежное хореографическое искусство начала XXI в.	4	2
Тема 7. Русское хореографическое искусство начала XXI в.	6	2
Тема 8. Белорусское хореографическое искусство начала XXI в.	4	2
Тема 9. Основные тенденции развития хореографического искусства начала XXI в.	4	4
Всего	60	12
Итого...	120	22

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ДО XX века»

Введение

Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) «История и теория хореографического искусства».

Историко-социальные аспекты возникновения хореографического искусства. Специфика и выразительные средства. Виды и жанры хореографического искусства.

Методика самостоятельной работы студентов. Учебно-методическая литература и теоретическое наследие деятелей культуры при изучении учебной дисциплины «История и теория хореографического искусства».

Раздел I. Хореографическое искусство от истоков до конца XVIII в.

Тема 1. Хореографическое искусство древних цивилизаций

Теории происхождения танца.

Ритуал как первоначальная форма проявления художественного творчества. Синкретический характер танцевального действия.

Танец и религия. Тотемические танцы.

Роль танца в истории древнейших цивилизаций – Египта, Индии, Китая.

Античная хореографическая культура. Театр и танец в Древней Греции.

Театр и танец в Древнем Риме.

Тема 2. Хореографическое искусство Западной Европы в эпоху Средневековья

Эстетика раннего Средневековья, влияние церкви на быт и культуру.

Народный танец в Европе. Бродячие артисты, первые профессиональные танцовщики Средневековья (жонглеры, шпильманы, труверы, гистрионы и т. д.) – как двигатели прогресса в развитии народного танцевального искусства.

Различие между придворными и народными танцами. Структура и концепция придворной хореографии. Разновидности средневековых придворных танцев. Бас-данс – обобщающее название скользящих «беспрыжковых танцев». Придворный этикет, мода и танцевальная лексика.

Тема 3. Народные истоки русского и белорусского хореографического искусства

Синкретичность древних форм народного творчества. Роль хореографии в древних семейно-бытовых обрядах и играх.

Основные жанры хореографического фольклора: хороводы, танцы, пляски. Первая форма народного танца – хоровод.

Первые профессиональные исполнители народного танца – скоморохи.

Тема 4. Хореографическое искусство в эпоху Возрождения

Италия и Франция – ведущие культурные центры Европы. Формирование французской и итальянской танцевальной школы.

Развитие практики и теории танца в первых трудах по хореографическому искусству (Доменико да Пьяченца, Гульельмо Эбрео, Антонио Карнацано, Фабрицио Каррозо, Чезаре Негри, Туано Арбо).

Первое балетное представление итальянца Бальтазарини «Комический балет королевы» (1531).

Жанры танцев Возрождения. Танцевальная сюита. Традиция противопоставления медленного танца-шествия («низкий танец») и живого прыжкового танца («высокий танец»).

Хореографическое искусство Англии эпохи У. Шекспира (1564–1616). Английская маска XVI–XVII вв. – придворное, костюмированное действо.

Тема 5. Хореографическое искусство эпохи классицизма

Балетный театр Франции XVII столетия. Людовик XIV – Король-Солнце. Ж. Б. Мольер (1622–1673) и развитие французского балета. Создание Королевской Академии танца (1661) и Королевской Академии музыки (1671). Композитор Ж. Б. Люлли (1632–1687) – один из ведущих представителей музыкальной культуры французского барокко. Хореограф и педагог Пьер Бошан (1636–1705).

Создание новых сценических жанров – опер-балетов, балетов-комедий, балетов-трагедий, балетов-драм, мелодраматических балетов, пасторалей, балетных выходов.

Проникновение западноевропейской театральной культуры в Россию. «Балет об Орфее и Эвридике» (1673). Танец, пантомима, пение и декламация – обязательные составляющие балетного спектакля.

Тема 6. Хореографическое искусство Западной Европы в эпоху Просвещения

Английский балетмейстер и теоретик Джон Уивер (1673–1760) и театральный деятель Джон Рич (1691–1761).

Австрийский балетмейстер Франц Хильфердинг (1710–1768) – правозвестник идей действенного балета.

Итальянский балетмейстер Гаспаро Анджолини (1731–1803) – крупнейший мастер и теоретик театрального классицизма.

Музыкально-сценическая драматургия балетов Х. В. Глюка. Совместное творчество Глюка с хореографами Анджолини и Новерром. Балеты «Дон Жуан» (1761), «Семирамида» (1765), «Александр» (1765), «Ифигения» (1765).

Жан Жорж Новерр (1727–1806) – реформатор балетного театра. Основные этапы творчества хореографа. «Письма о танце и балетах» (1760), их значение для развития хореографического искусства.

Жан Доберваль (1742–1806) – наследник идеалов Новерра, создатель комического и трагикомического жанра в балете. Балет «Тщетная предосторожность».

Первые профессиональные танцовщицы – Мари Камарго (1710–1770), Мари Салле (1707–1756). Торжество мужской виртуозности – Луи Дюпор (1786–1853), Жан Баллон (1676–1739), Гаэтано Вестрис (1729–1808) и Огюст Вестрис (1760–1842).

Тема 7. Русское и белорусское хореографическое искусство в эпоху Просвещения

Реформы Петра I и их влияние на развитие российской культуры. Указ об ассамблеях 1718 г. и начало публичных балов в России. Салонный танец – один из основных элементов русского придворного этикета. Западноевропейские танцы – менуэт, полонез, англес и другие в придворном быту Петровской эпохи.

Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса (1731). Деятельность в России Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога. Организация придворной танцевальной школы (1738), положившей начало хореографического специального обучения в России.

Открытие публичного театра оперы и балета в Москве (1753) и Московской балетной школы (1773), их роль в развитии русской хореографии.

Первые общедоступные театры: драматический и оперно-балетный (1756). Зарубежные мастера хореографического искусства и их роль в становлении сюжетно-действенного балета на русской сцене (Ф. Хильфердинг, Г. Анджолини, Д. Канциани, Ле Пик).

И. И. Вальберх (1766–1819) – первый русский балетмейстер, танцовщик, педагог, последователь реформ Ж. Ж. Новерра в хореографии.

Крепостной балет в России, исторические условия его существования. Известные крепостные театры России: Шереметевых, Юсупова, Воронцова.

Частновладельческие театры на белорусских землях – Несвижский

и Слуцкий князей Радзивиллов, Ружанский театр Сапег, Гродненский – А. Тизенгауза, Слонимский – М. Огинского, Шкловский – С. Зорича. Первый белорусский балетмейстер Антоний Лойко.

Раздел II. Хореографическое искусство XIX в.

Тема 1. Преромантизм в хореографическом искусстве стран Западной Европы

Шарль Дидло (1767–1837) – ведущий хореограф преромантизма.

Балетный театр Италии XIX в. Карло Блазис (1795–1878) – теоретик балетного преромантизма и создатель правил нового сценического танца.

Сальваторе Вигано (1769–1821) – крупнейший мастер итальянского балетного искусства конца XVIII в.

Пьер Гардель (1758–1840) – французский танцовщик и балетмейстер Королевской академии музыки и танца.

Балетный театр Дании XIX в. Август Бурнонвиль (1805–1879) – создатель самобытного национального балета и исполнительского стиля датской школы классического танца.

Артур Сен-Леон (1821–1870) – последний крупный балетмейстер европейского театра XIX в. Балет «Коппелия» (1870).

Тема 2. Русское и белорусское хореографическое искусство начала XIX в.

Творческая деятельность Шарля Луи Дидло в России (1801–1811, 1816–1831). Анакреонтические и мифологические балеты «Аполлон и Дафна» (1802), «Зефир и Флора» (1808), «Амур и Психея» (1809). Балет «Кавказский пленник» (1823) по поэме А. С. Пушкина на музыку К. Кавоса. Ученики и сподвижники Дидло – А. Глушковский, Н. Гольц, А. Истомина, Е. Телешева и др.

Деятельность А. П. Глушковского (1793 – ок. 1870) как танцовщика, балетмейстера, педагога Московского балета. Значение его деятельности для развития Русского национального балетного театра.

Деятельность Ж. Перро в России (1848–1859) и его роль в развитии русского балетного театра.

Открытие Большого театра (1825).

Гастроли в России М. Тальони, Ф. Эльслер, К. Гризи.

Исполнительское мастерство русских артистов балета Е. Колосовой, А. Истоминой, Е. Телешевой, Е. Санковской.

М. И. Глинка (1804–1857) и театр балета. Новаторство музыки композитора в танцевальных сценах опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».

Деятельность балетмейстеров из Западной Европы (Антонио Путтини, Луи Дюпре, Франческо Каселли, Газтано Петинетти и др.) в частновладельческих театрах на белорусских землях.

Тема 3. Хореографическое искусство Западной Европы в эпоху романтизма

Специфика хореографического искусства эпохи романтизма. Становление и развитие романтизма в балетном искусстве и его связь с литературными и философскими течениями.

Филлипо Тальони (1777–1871). Балет «Сильфида» Ж. Шнейцгоффера (1832) – жемчужина романтического балета.

Мария Тальони (1804–1884) – балерина, выразившая важнейшие стилевые черты романтического балета.

Жюль Перро (1810–1892) – хореограф-драматург. «Жизель» А. Адана (1841) – вершина романтического балета.

Музыкальная драматургия романтического балета.

Знаменитые романтические танцовщицы: Фанни Эльслер (1810–1884), Карлотта Гризи (1819–1899), Люсиль Гран (1819–1907), Фанни Черрито (1817–1909).

Тема 4. Эпоха романтизма в русском хореографическом искусстве

Отличительные черты русского балетного романтизма – поиски внутренней гармонии человека, гармонии личности и общества, обращение к природе, к народному творчеству.

Влияние на русский балет лидера романтизма Ж. Перро.

Деятельность балетмейстера и педагога Ф. Гюлленъ-Сор (Ришар) (1805–1860). Лучшие романтические танцовщицы – Е. А. Санковская и Е. И. Андреянова.

Творческая деятельность Сен-Леона в России. Дивертисменты и постановочные эффекты в балетах А. Сен-Леона, совершенство техники и лексики русских танцовщиков в методике преподавания К. Блазиса.

Новаторские черты хореографии в творчестве балетмейстера Московской императорской труппы С. Соколова (1830–1893). Народные темы и национальные танцы в спектаклях «Папоротник, или Ночь на Ивана Купалу», «Цыганский табор», «Последний день урожая».

Тема 5. Мариус Петипа и русский балетный театр

Рождение симфонического балета в России и начало нового подъема русского балета.

Творец эстетики академического балета – М. Петипа (1818–1910). Творческие методы Петипа. Структура его балетов, хореографические формы и выразительные средства. Эстетические принципы.

Значение деятельности М. Петипа в становлении русской национальной исполнительской школы.

Балет «Дочь фараона» Ц. Пуни (1862).

Балет «Дон Кихот» Л. Минкуса (1869).

Балет «Баядерка» Л. Минкуса (1877). Принцип хореографического симфонизма в акте «Тени».

Творческое партнерство М. Петипа и П. Чайковского. Балет-феерия П. И. Чайковского – М. Петипа «Спящая красавица» (1890) – вершина хореографического искусства XIX в.

Л. Иванов (1834–1901) – танцовщик, балетмейстер, педагог, сподвижник М. Петипа.

Балет П. Чайковского – Л. Иванова «Щелкунчик» (1892).

Балет П. Чайковского – М. Петипа – Л. Иванова «Лебединое озеро» (1894).

Значение произведений М. Петипа и Л. Иванова для русской и мировой хореографии.

Тема 6. Основные тенденции развития хореографии на рубеже XIX–XX вв.

Кризис европейского балета, потеря содержательности и цельности (феерия в Италии, мюзик-холл в Англии).

Истоки танца модерн. Франсуа Дельсарт (1811–1871). Эмиль Жак Далькроз (1865–1950). «Школа музыки и ритма» (1910).

Эпоха модерна и режиссерский театр в русском хореографическом искусстве. Главные составляющие русской школы танца – элементы французской школы Ш. Дидло, итальянской К. Блазиса, Э. Чекетти, датской Х. Иогансона.

Деятельность М. М. Фокина (1880–1942), его поиски новых форм классической хореографии. Балеты «Павильон Армиды» Н. Черепнина (1907), «Жар-птица» (1910) и «Петрушка» на музыку И. Стравинского (1911). Мемуары М. Фокина «Против течения».

А. А. Горский (1871–1924), его творческая деятельность, направления поисков, связь с прогрессивными художественными течениями эпохи. Значение творчества А. Горского для развития русского балета.

Тема 7. Театральная антреприза
С. П. Дягилева – «Русские сезоны»

«Русские сезоны» – значительное событие в истории мирового искусства.

С. Дягилев – художественный деятель, организатор «Русских сезонов» и труппы «Русский балет Дягилева», пропагандист русского искусства в Европе и США.

Первый период (1911–1917) – деятельность М. Фокина, танцовщиков В. Нижинского, Т. Карсавиной, Н. Павловой, И. Рубинштейн, художников «Мира искусства» – А. Бенуа, М. Добужинского, Л. Бакста, А. Головина, русских композиторов-классиков Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, М. Балакирева, П. Чайковского и современных композиторов Н. Черепнина, И. Стравинского, К. Дебюсси.

Второй период (1917–1929) – деятельность балетмейстеров Л. Мясина, Дж. Баланчина, танцовщиков С. Лифаря, А. Марковой, А. Долина, европейских художников П. Пикассо, А. Бошана, М. Утрилло, А. Матисса и русских художников-авангардистов – М. Ларионова, Н. Гончаровой, Г. Якулова, современных русских и зарубежных композиторов – И. Стравинского, С. Прокофьева, Ф. Пуленка, Э. Сати.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
XX – НАЧАЛА XXI века»

Тема 1. Танец модерн в хореографическом искусстве XX в.

Основные принципы новой сценической хореографии: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами.

Немецкая школа танца модерн. «Ausdruckstanz».

Рудольф фон Лабан (1879–1958) – теоретик и вдохновитель танцевального экспрессионизма в Европе.

Ученики Лабана – танцовщики и хореографы Мари Вигман (1886–1973), Курт Йосс (1901–1979). Антимилитаристский балет К. Йосса «Зеленый стол» (1932) на музыку Ф. Коэна.

Открытие в Нью-Йорке театра Метрополитен-опера (1883). Американские мастера танца модерн.

Лои Фуллер (1862–1928). «Свободный» танец Айседоры Дункан (1877–1927).

Рут Сен-Дени (1877–1968) – основоположница нового американского танца. Организация первой танцевальной школы «Денишоун» в Лос-Анджелесе (1915–1932).

Тед Шоун (1891–1972) – танцовщик и педагог школы «Денишоун». Создание мужской танцевальной труппы (1933–1940). Обогащение танцевальной пластики.

Дорис Хамфри (1895–1958) – американская танцовщица, педагог и хореограф, новатор в области современного танца.

Чарльз Вейдман (1901–1975) – один из пионеров современного танца в Америке.

Ханья Холм (1893–1992) – создатель собственной танцевальной техники на основе импровизации, организатор одной из ведущих школ танца модерн в США «Ханья Холм Студио» (1936–1967).

Марта Грэм (1894–1991) – яркая представительница американского танца модерн.

Тема 2. Хореографическое искусство в первой четверти XX в.

Основные тенденции развития русского балетного театра и поиски новой образности. Хореографические постановки Ф. Лопухова («Величие мироздания» 1923 г., «Ледяная дева» 1927 г.).

Балет «Красный мак» на музыку Р. Глиэра (1927) – этапный спектакль в становлении советского балетного театра.

Русские танцовщики: Н. Легат, О. Преображенская, М. Кшесинская, А. Ваганова, П. Гердт, Е. Гельцер, В. Тихомиров, О. Спесивцева и др.

Белорусский танцевальный фольклор в «Первой белорусской труппе» И. Буйницкого (1907).

Хореографическое искусство Англии.

Нинет де Валуа (1889–2001) – первая классическая балерина, педагог и балетмейстер английского театра. Организация «Академии хореографического искусства» в Лондоне (1926), «Вик Уэллс Балле» (Королевский балет) (1931).

Творчество Мари Рамбер (1888–1982). Создание первой стационарной балетной школы (1920) и труппы «Балет Рамбер».

Начало постановочной деятельности Фреда Аштона (1904–1988).

История бальных танцев. Императорское общество учителей танцев (1904), (ISTD) – международная комиссия по обучению и экзамену по танцам.

Хореографическое искусство США.

Работа в США русских танцовщиков и хореографов – М. Фокина, М. Мордкина и др.

*Тема 3. Хореографическое искусство
во второй четверти XX в.*

Поиски реалистических принципов в советской хореографии.

Балет «Пламя Парижа» (1932) на музыку Б. Асафьева – народно-героическая драма.

Создание спектаклей на основе произведений литературы: «Бахчисарайский фонтан», Р. Захаров – Б. Асафьев (1934), «Ромео и Джульетта», Л. Лавровский – С. Прокофьев (1940).

Педагогическая система Агриппины Яковлевны Вагановой (1879–1951) и ее значение для советского и мирового балета. Книга А. Вагановой «Основы классического танца» (1934).

Галина Уланова (1909–1998) – великая русская балерина. Мировое признание ее творчества.

Творчество Касьяна Голейзовского (1892–1970).

Создание профессиональных ансамблей танца, ансамблей песни и танца, получивших мировое признание (ансамбль народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева (1937), ансамбль народного танца Украины (1937), танцевальная группа русского народного хора имени Пятницкого (1938), академический хореографический ансамбль «Берёзка» (1948)).

Исполнительское искусство А. Ермолаева, О. Лепешинской, А. Мессерера и др.

Деятельность балетмейстера К. Алексютовича (1884–1943).

Открытие в 1933 г. Государственного театра оперы и балета БССР. Балет «Соловей» (1940) А. Ермолаева – М. Крошнера, его роль в создании национального репертуара.

Балет «Князь-озеро» (1949) К. Муллера – В. Золотарева – значительная веха в истории белорусского балетного театра.

Балеты на музыку белорусских композиторов.

Исполнительское искусство мастеров белорусского балетного театра первых десятилетий: А. Николаева, С. Дречин, З. Васильева.

Деятельность Джорджа Баланчина в США. Создание школы американского балета (1933) и труппы «Нью-Йорк сити балле» (1934).

Основоположники американского танца модерн: Марта Грэм (1894–1991), Дорис Хамфри (1895–1958), Чарльз Вейдман (1901–1975), Ханья Хольм (1893–1992).

Хосе Лимон (1908–1972) – американский танцовщик, хореограф и танцевальный педагог, основатель собственной танцевальной труппы (1947), один из крупнейших деятелей американского танца модерн.

Мерс Каннингем (1919–2009) – американский хореограф, создатель собственного стиля современного танца.

Алвин Эйли (1931–1989) – американский танцовщик и хореограф, основатель «Американского театра танца Алвина Эйли».

Тема 4. Хореографическое искусство в третьей четверти XX в.

Развитие новых средств выразительности и трансформация эстетики художественных форм советского балета. Хореографические постановки Ф. Лопухова, хореографические миниатюры на музыку М. Мусорского «Картинки с выставки» (1963), К. Голейзовского «Скрябиниана» (1962), «Лейли и Меджнун» С. Баласаняна (1964), Л. Лавровского «Паганини» С. Рахманинова (1960), «Ночной город» Б. Бартока (1961), Л. Якобсона «Шурале» Ф. Яруллина (1950), «Спартак» А. Хачатуряна (1956), «Двенадцать» Б. Тищенко (1964).

Творчество Леонида Якобсона (1904–1975). Труппа «Хореографические миниатюры» (1969).

Творческая деятельность балетмейстера-новатора Игоря Бельского (1925–1999). Балеты «Берег надежды» А. Петрова (1959), «Ленинградская симфония» на музыку Д. Шостаковича (1961).

Творчество Олега Виноградова (род. 1937).

Юрий Григорович (род. 1927) – выдающийся хореограф XX в. Балеты «Каменный цветок» С. Прокофьева (1959), «Легенда о любви» А. Меликова (1961).

Балетные труппы Франции: «Балле Рамбер», парижская Гранд-Опера, балетный театр Жозефа Руссильо, «Театр исканий».

Серж Лифарь и Парижская опера.

Деятельность Рудольфа Нуреева на сцене Парижской оперы в качестве танцовщика и хореографа.

Марго Фонтейн (1919–1991) – прима-балерина лондонского Королевского балета.

Морис Бежар (1927–2007) – один из крупнейших хореографов XX в. Создание новых форм хореографических зрелищ. Лучшие спектакли хореографа – «Весна священная» (1959), «Болеро» (1961), «Жар-птица» (1970), «Петрушка», «Нижинский – клоун божий» и др.

Ролан Пети (1924–2011) – реформатор послевоенного французского балета. Интерпретация Р. Пети литературных сюжетов, их современное прочтение. Балеты – «Юноша и смерть» (1946), «Кармен» (1949), «Собор Парижской богородицы» (1965).

Ведущие балетные труппы Англии. Лондонский современный театр танца (1967) – первая труппа современного танца в Великобритании. Формирование

исполнительского стиля английских танцовщиков на разнообразном классическом и национальном репертуаре.

Фредерик Аштон – хореограф Королевского балета. Балеты – «Ундина» (1958), «Месяц в деревне» (1976), «Маргарита и Арман» (1963).

Хореографы Джон Кранко (1927–1973), Кеннет МакМиллан (1929–1992), Мэтью Борн (род. 1960).

Ведущие балетные труппы Германии.

Деятельность Джона Кранко в Штутгартском театре. Спектакли – «Евгений Онегин» (1965), «Укрощение строптивой» (1969) и др.

Становление шведского национального балета.

Тема 5. Хореографическое искусство в четвертой четверти XX в.

Творчество Юрия Григоровича и его роль в развитии советской хореографии. Балеты «Спартак» А. Хачатуряна (1968), «Иван Грозный» С. Прокофьева (1975), «Золотой век» Д. Шостаковича (1982).

Творческие портреты, новаторство, особенности стиля, пластического языка М. Плисецкой, Е. Максимовой, В. Васильева, М. Лиепы, М. Лавровского, Н. Бессмертной, Л. Семеняко.

Разнообразие выразительных средств и метафоричность языка хореографа Бориса Эйфмана (род. 1946). Санкт-Петербургский Государственный Академический Театр балета Бориса Эйфмана (1977) – авторский балетный театр.

Балетмейстерская деятельность Валентина Елизарьева (род. 1947). Воплощение в постановках В. Елизарьева сложной философской тематики. Нетрадиционность трактовки и оригинальное творческое решение спектаклей «Болеро» М. Равеля (1984) и вокально-хореографического представления «Кармина Бурана» К. Орфа (1983).

Принципы хореографического симфонизма в балетах «Сотворение мира» А. Петрова (1976) и «Тиль Уленшпигель» (1978) Е. Глебова.

Соединение яркой театральной формы с гражданственностью в балете «Страсти» («Рогнеда») А. Мдивани (1995), посвященном историческому прошлому белорусского народа.

Творчество Л. Бржозовской, Ю. Трояна, В. Иванова, И. Душкевич, Т. Шеметовец, Е. Фадеевой, В. Захарова, В. Саркисяна.

Профессиональные хореографические коллективы Беларуси: Заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный академический ансамбль танца Беларуси (1959), Белорусский Государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» (1974), ансамбль танца,

музыки и песни «Белые росы» (1987), ансамбль танца, музыки и песни «Талака» (1993).

Любительское хореографическое искусство Беларуси.

Основные тенденции американского балета – бессюжетность и метафоричность, камерный одноактный балет. Крупнейшие танцевальные театры США – «Нью-Йорк сити балле», «Американ балле тизтр». (Михаил Барышников (род. 1948) и др.)

Танцтеатр как направление в хореографическом искусстве Германии. Творческая деятельность Пины Бауш (1946–2009) в Вуппертальском театре и в кинематографе. Спектакли – «Весна священная» (1975), «Семь смертных грехов» (1976), «Кафе Мюллер» (1978), «Гвоздики» (1982).

Творческая деятельность Джона Ноймайера (род. 1942), Уильяма Форсайта (род. 1949).

Эксперименты Уильяма Форсайта (род. 1949) как разработчика техники танцевальной импровизации в области современной хореографии.

Сильви Гиллем (род. 1965) – величайшая французская балерина XX в.

Тема 6. Зарубежное хореографическое искусство начала XXI в.

Балетные театры Европы и Америки – Парижская опера, Ковент-Гарден, Балет Монте-Карло, Королевская опера Стокгольма, NDT (Нидерландский театр танца), ABT (American Ballet Theatre) и др.

Тенденция к синтезу классического танца и танца модерн в американской хореографии начала XXI в. Экспериментальные работы в области импровизации, изобретения новых форм танца и спектакля, сочетания танца с нетанцевальным движением и различными видами искусства с целью разрушения между ними существующих барьеров. (Триша Браун (1936–2017), Артур Митчелл (1934–2018) и др.) Появление одного из основных танцевальных стилей в мировом шоу-бизнесе джаз-фанка (jazz Funk), предшественники джаз-фанка – хип-хоп (Hip-hop), vog (Vogue) и вакинг (Waacking).

Хореографическое искусство Германии начала XXI в. Творчество Начо Дуато (род. 1957), С. Вальц (род. 1963).

Сближение классической эстетики с актуальными направлениями в хореографии во французском балете начала XXI в. (Анжелен Прельжокаж (род. 1957)). Балет Монте-Карло. Творчество Жана-Кристофа Майо (род. 1960).

Хореографическое искусство Бельгии начала XXI в. (Анна Тереза де Керсмакер, Ален Платель (род. 1956), Сиди Ларби Шеркауи, Вим Вандекейбус).

Хореографическое искусство Швеции начала XXI в. (Матс Экк (род. 1945), А. Экман (род. 1984) и др.).

Хореографическое искусство Англии начала XXI в. (Мэтью Борн (род. 1960), Уэйн Макгрегор (род. 1970) и др.).

Нидерландский театр танца (NDT) в начале XXI в. (Иржи Килиан (род. 1947), Эмили Молнар (род. 1973) и др.).

Хореографическое искусство Израиля начала XXI в. Творчество Охада Нахарина (род. 1952). Хореографический язык «гага».

Тема 7. Русское хореографическое искусство начала XXI в.

Балетные театры России: Мариинский театр, Большой театр (ГАБТ), Театр балета Бориса Эйфмана, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ), Михайловский театр (Санкт-Петербург), Пермский театр оперы и балета, «Урал Опера Балет» и др.

Частные балетные труппы и школы. «Театр танца» под руководством Фадеечева, «Имперский балет» Г. Таранды, театр «Эксперимент» Е. Панфилова в Перми (1987), «Пермский театр Е. Панфилова» (2000), «Театр современного танца» под руководством В. и О. Пона, группа «Провинциальные танцы» под руководством Т. Багановой и др.

Творческая индивидуальность выдающегося поколения русских балетных артистов (У. Лопаткина, Д. Вишнева, Н. Цискаридзе, С. Захарова, И. Зеленский, С. Филин, Ф. Рузиматов, С. Полунин, И. Васильев и др.).

Современные звезды российского балета – В. Лантратов, Л. Сарафанов, А. Овчаренко, И. Суродеев, М. Никишаев, А. Тихомирова, Е. Сергеевкова, Е. Кокорева, М. Ильюшкина, Ж. Губанова, С. Гаштарска и др.

Ведущие российские исследователи и критики хореографического искусства начала XXI в.

Тема 8. Белорусское хореографическое искусство начала XXI в.

Основные тенденции развития искусства танца в Беларуси на профессиональной и любительской сцене в начале XXI в.

Ведущие мастера сцены балетной труппы Большого театра Беларуси (О. Гайко, Ю. Ковалев, А. Кравченко, И. Артамонов, И. Еромкина, М. Вежновец, Л. Хитрова и др.).

Фестивальное и конкурсное движение в области хореографического искусства в Республике Беларусь в XXI в. Международный фестиваль современной хореографии в Витебске (IFMC – International Festival Modern Choreography).

Творческая деятельность хореографов Дмитрия Куракулова, Александра Тебенькова, Дмитрия Залесского, Дианы Юрченко, Инны Асламовой и др.

Новые имена в сфере телесных и танцевально-двигательных практик Беларуси: Ольга Лабовкина, Валентин Исаков, Евгения Романович, Сергей Поярков, Анна Корзюк, Валерия Хрипач, Надежда Кашкан и др.

Исследователи развития белорусского хореографического искусства.

Тема 9. Основные тенденции развития хореографического искусства начала XXI в.

Освоение русским балетом западной классики XX в. и возвращение на сцену наследия советского балета.

Творческие искания мастеров современного хореографического искусства. Танцевальные техники и стили XX–XXI вв. – основа пластических работ XXI в.

Перформативность и современная хореография.

Симбиоз хореографии, визуальных искусств, музыки, света и декораций у ведущих мировых хореографов (Кристофер Уилдон (род. 1973), Эвард Ключ (род. 1973), Марко Гёке (род. 1972), Надав Цельнер (род. 1992), Кристал Пайт (род. 1970), Хосе Мартинес (род. 1969), Акрам Хан (род. 1974), Борис Шармац (род. 1973) и др.).

Ведущие мировые артисты балета современности.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. – М. : Юрайт, 2020. – 273 с.
2. Богданов, Г. Ф. Народный танец : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Г. Ф. Богданов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 343 с.
3. Бодунова, И. И. Культура европейского бального танца / И. И. Бодунова ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2022. – 269 с.
4. Карчевская, Н. В. Эстрадный танец в Беларуси : моногр. / Н. В. Карчевская. – Минск : Энциклопедикс, 2015. – 272 с.
5. Чурко, Ю. М. Белорусский балетный театр / Ю. М. Чурко. – Минск : Беларусь, 1983. – 182, [2] с.
6. Чурко, Ю. М. Белорусский хореографический фольклор: традиции и современность / Ю. М. Чурко ; науч. ред. и авт. вступ. ст. С. В. Гутковская. – Минск : Четыре четверти, 2016. – 385 с.

Дополнительная

1. Балет : энциклопедия / гл. ред. Ю. Григорович. – М. : Сов. энцикл., 1981. – 623 с.
2. Богданов, Г. Ф. Методика педагогического руководства хореографическим любительским коллективом : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Г. Ф. Богданов. – М. : Юрайт, 2020. – 151 с.
3. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учеб. пособие / Н. Н. Вашкевич. – 8-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 192 с.
4. Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца : учеб. пособие / Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. – 2-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 768 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/>.
5. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр : очерки истории. В 4 т. Т. 3. Преромантизм / В. М. Красовская. – Л. : Искусство, Ленингр. отделение, 1983. – 430, [1] с.
6. Красовская, В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм / В. Красовская. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 1996. – 432 с.
7. Красовская, В. История русского балета / В. Красовская. – Л. : Искусство, 1978. – 231 с.

8. *Курюмова, Н. В.* Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учеб. пособие / Н. В. Курюмова. – 2-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 208 с.

9. *Никитин, В. Ю.* Мастерство хореографа в современном танце : учеб. пособие / В. Ю. Никитин. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – 520 с.

10. *Плескачевская, И. Н.* Феномен Валентина Елизарьева / И. Н. Плескачевская. – Минск : Звезда, 2022. – 310 с.

11. *Светлов, В. Я.* Современный балет : учеб. пособие / В. Я. Светлов. – 3-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 352 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/>.

12. *Тарасова, Д. Н.* Body and Belarus. Беседы о современном танце / Д. Н. Тарасова, В. А. Слижик, И. А. Слижик. – Минск : Медисонт, 2021. – 166 с.

13. *Фетисова, Н. Е.* Советский этап в развитии балетного искусства России : учеб. пособие / Н. Е. Фетисова. – Орел : ОГИИК, 2019. – 201 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/261926>.

14. *Филановская, Т. А.* История хореографического образования в России : учеб. пособие / Т. А. Филановская. – 4-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 320 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/134049>.

15. *Чурко, Ю. М.* Про танец : сб. ст. / Ю. М. Чурко. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 357 с.

16. *Чурко, Ю. М.* Хореография: путь к модерну / Ю. М. Чурко // Беларускае сучаснае мастацтва і крытыка: праблемы адаптацыі да новых рэалій : зб. матэрыялаў навук.-творчай канф., Мінск, 15–16 крас. 1998 г. / Беларус. акад. мастацтваў [і інш.]. – Мінск, 1998. – С. 169–179.

17. *Чурко, Ю. М.* Драматургія балета : музычна-харэаграфічнае развіццё дзеяння балетнага спектакля / Ю. М. Чурко // Культура Беларусі : энцыкл. : у 6 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.), Б. У. Святлоў [і інш.]. – Мінск, 2012. – Т. 3. – С. 481–482.

18. *Чурко, Ю. М.* Диалоги, или Валентин Елизарьев: «Балет – искусство мысли»: размышления о творчестве хореографа / Ю. М. Чурко. – Минск : Изд. О. В. Лукашевич, 2017. – 191 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть модуля и выполняется в соответствии с заданиями преподавателя. Организация самостоятельной работы студентов предполагает работу с научной и учебно-методической литературой, повторение пройденного материала, поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы, выполнение исследовательских и творческих заданий, подготовка к семинарским занятиям и экзаменам. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Требования к выполнению курсовой работы

В соответствии с примерным учебным планом по специальности 6-05-0215-03 Хореографическое искусство, профилизации: народный танец в 4-м семестре предусмотрено 40 часов на выполнение курсовой работы.

Курсовая работа – это начальный этап подготовки студента к научно-исследовательской деятельности. Основная цель курсовой работы – формирование у студентов знаний и умений, необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности в области хореографического искусства.

Тематика курсовых работ для студентов разрабатывается и утверждается на заседании кафедры. Студент может выбрать тему из списка имеющихся либо предложить свой вариант темы, обосновав целесообразность ее разработки и руководствуясь своими научными интересами.

Курсовая работа должна быть теоретической научной работой, имеющей внутреннее единство, содержать личное авторское обобщенное изложение результатов выполненного исследования.

Курсовая работа имеет определенную структуру: титульный лист, план (содержание, оглавление), введение, основной текст, заключение, список использованных источников. Так как курсовая работа является одной из форм самостоятельной научно-исследовательской работы студента, ее подготовка предполагает изучение студентом дополнительной литературы.

Образовательные технологии

В соответствии с реализацией компетентного подхода модуль предусматривает широкое использование в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google Chrome»);
- программы, демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power Point»).

Рекомендуемые средства диагностики компетенций студента

Примерным учебным планом по специальности 6-05-0215-03 Хореографическое искусство в качестве форм промежуточной аттестации по модулю «История и теория хореографического искусства» рекомендуется курсовая работа, экзамены. Оценка учебных достижений студента производится по десятибалльной шкале.

Для текущего контроля и диагностики компетенций студентов могут использоваться следующие формы:

- устный опрос на семинарских занятиях и по индивидуально разработанным темам;
- презентации;
- рефераты;
- групповые дискуссии по наиболее сложным вопросам учебной дисциплины;
- доклады на научные конференции по избранным темам.

Учебное издание

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Примерная учебная программа по модулю для специальности
6-05-0215-03 Хореографическое искусство

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2024. Формат 60x84¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.