

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» р.п. Бердяуш

История хореографического искусства

Дополнительная общеобразовательная
Предпрофессиональная программа
в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество»
(8-летний срок обучения)

Бердяуш, 2025 г.

«Рассмотрено»:

Методическим советом

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш

от «30» мая 2025 г.

«Утверждаю»

Директор – Марценюк С.В.

(подпись)

«29» августа 2025 г.

к

Разработчик: Михайлова Т.Н. – преподаватель теоретических дисциплин
высшей категории МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш

Рецензент: Панфилова И. И. – зам. директора по УВР, преподаватель высшей
категории МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш

Содержание

Пояснительная записка.....	4
I. Учебно-тематический план.....	6
II. Содержание учебного предмета.....	11
III. Требование к уровню подготовки обучающихся.....	49
IV. Формы и методы контроля, система оценок.....	50
V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	51
Список литературы.....	55

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 158 (далее ФГТ).

Учебный предмет «История хореографического искусства» дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» входит в обязательную часть предметной области «Теория и история искусств». Курс «История хореографического искусства» обеспечивает интеграцию изучения блока специальных дисциплин и является теоретическим фундаментом образования в области хореографического искусства.

Срок освоения учебной программы «История хореографического искусства» для детей, поступающих в образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (с 7 по 8 классы).

При реализации учебной программы максимальная учебная нагрузка составляет 132 часа. Из них 66 часов составляют аудиторные занятия, внеаудиторные (самостоятельная работа) - 66 часов.

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия преподавателя с учащимися.

Цель учебного предмета:

Создание условий для художественно-эстетического развития личности учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического искусства, а также выявление одаренных детей, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи учебного предмета:

- формировать знания об основных этапах развития хореографического искусства;
- формировать знания об основных отличительных особенностях хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- формировать знания об основных этапах становления и развития русского балета;
- формировать знания о средствах создания образа в хореографии;
- формировать знания о принципах взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;
- систематизировать информацию о постановочной и педагогической деятельности балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства;
- формировать умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов;
- развивать умение работать с учебным материалом;
- способствовать формированию навыков диалогического мышления;
- овладевать навыками написания докладов, рефератов.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку,

учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы,

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебно-тематический план» предполагает последовательное изучение тем программы с указанием

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. Раздел **«Содержание учебного предмета»** включает важнейшие направления работы по предмету: теоретические знания, практические навыки, творческие задания. **«Требования к уровню подготовки обучающихся»** разработаны в соответствии с ФГТ. Раздел **«Формы и методы контроля, система оценки»** содержит требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. **«Методическое обеспечение учебного процесса»** состоит из методических рекомендаций педагогическим работникам, обоснования методов работы по основным направлениям. Раздел **«Список литературы»** содержит перечень методической литературы.

Для реализации учебной программы «История хореографического искусства» материально-техническое обеспечение включает в себя:

-библиотечный фонд, укомплектованный необходимой методической литературой, аудио- и видеозаписями;

-две учебных аудитории для мелкогрупповых занятий, оборудованные учебной мебелью, мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

I. Учебно-тематический план

7 класс

(Первый год обучения)

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства				
1.1	Введение. Цели и задачи курса	Лекция	1	-	1
1.2	Специфические особенности хореографического искусства	Лекция	3	1	2

1.3	Историко-социальные аспекты возникновения танца. Ранние формы танца	Лекция	2	1	1
1.4	Танцевальная культура Древней Греции и Рима	Беседа	4	2	2
	Раздел II.Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр				
2.1	Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья	Лекция-видеоиллюстрация	4	2	2
2.2	Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета	Лекция	4	2	2
2.3	Западноевропейский балетный театр XVII столетия	Лекция	4	2	2
2.4	Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета	Лекция	3	2	1
2.5	Английский балетный театр XVII-XVIII вв. Творчество Дж.Уивера, Ф.Хильфердинга, Г.Анджолони	Лекция, видеоиллюстрация	5	3	2
2.6	Творчество итальянских хореографов Ж.Ж.Новерра, Ж.Доберваля, С.вагано	Лекция, видеоиллюстрация	6	3	3
2.7	Творчество Карло Блазиса	Лекция, видеоиллюстрация	3	2	1
2.8	Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма				

2.8.1	Общая характеристика эпохи	Лекция, просмотр видеоматериала, слушание музыки	4	2	2
2.8.2	Творчество Филиппо и Марии Тальони	Лекция, фотоиллюстрации	5	3	2
2.8.3	Датский балетный театр эпохи романтизма	Лекция, просмотр балета	5	3	2
2.8.4	Творчество Жюль Перро	Лекция, просмотр фрагментов балета	5	3	2
2.9	Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия	Лекция, просмотр видео	1	-	1
2.10	Балетный театр XX столетия	Семинар	5	2	3
2.11	Контрольный урок	Тестирование	2	-	2
	Итого:		66	33	33

8 класс
(Второй год обучения)

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимал ьная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторны е занятия
	Раздел I. Возникновение и развитие хореографического искусства				
1.1	Народные истоки русской хореографии	Лекция- диалог	1	-	1
1.2	Возникновение и становление в России балетного театра				
1.2.1	Хореографическое искусство России XVII-XVIII вв.	Лекция	2	-	2
1.2.2	Русский балетный театр второй	Лекция	2	1	1

	половины XVIII вв				
1.3	Русский балетный театр первой половины XIX века				
1.3.1	Творчество И.И.Валберха	Лекция	1	-	1
1.3.2	Творчество Ш.Дидло	Лекция	1	-	1
1.3.3	Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.	Лекция	1	-	1
1.4	Романтизм в русском балете	Лекция	2	-	2
1.5	Кризис балетного романтизма	Лекция	1	-	1
1.6	Русский балет второй половины XIX века				
1.6.1	Эпоха М.И.Петипа	Лекция-диалог	2	1	1
1.6.2	Творчество Л.И.Иванова	Лекция	1	-	1
1.6.3	П.И.Чайковский и создание русской балетной классики	Лекция-беседа	2	1	1
1.6.4	Исполнительское искусство конца XIX столетия	Лекция	1	-	1
1.7	Русский балетный театр на рубеже XIX- XX вв.				
1.7.1	Реформаторская деятельность А.А.Горского	Лекция	1	-	1
1.7.2	Творчество М.М.Фокина	Лекция	1	-	1
1.8.	«Русские сезоны» в Париже	Видео-лекция	2	-	2
	Раздел II.Советский балетный театр				
2.1	Балетный театр (1917-1927 гг.)				
2.1.1	Балетный театр первых послереволюционных лет	Лекция	1	-	1
2.1.2	Творчество Ф.В.Лопухова	Семинар	1,5	1	0,5
2.1.3	Творчество Г.Я.Голейзовского	Семинар	1,5	1	0,5
2.1.4	Балет «Красный мак» как первый советский этапный	Семинар	2	2	-

	балет				
2.2	Балетный театр 30-х годов				
2.2.1	Общая характеристика развития советского искусства 30-х гг.	Семинар	0,5	-	0,5
2.2.2	Творчество Р.В.Захарова	Семинар	1,5	1	0,5
2.2.3	Творчество Л.М.Лавровского	Семинар	1,5	1	0,5
2.2.4	Творчество В.И.Вайнонена	Семинар	1,5	1	0,5
2.2.5	Творчество В.М.Чабукиани	Семинар	1	1	-
2.3	Советский балет в годы Великой Отечественной войны	Лекция-диалог	3	1	2
2.4	Творчество Ю.Н.Григоровича	Видеолекция	3	2	1
2.5	Творчество И.Д.Бельского	Лекция, просмотр фрагментов балетов	2	1	1
2.6	Творчество О.М.Виноградова	Просмотр видеоматериала	2	2	-
2.7	Классика и современность на балетной сцене	Лекция, просмотр фрагментов балетов	3	-	3
	Раздел III. Современный этап развития в зарубежном и российском хореографическом искусстве				
3.1	Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене	Лекция, просмотр видео	3	2	1
3.2	Современное и современность на балетной сцене	Видеолекция, лекция-беседа	3	2	1

3.3	Современные авторские коллективы	Реферат	2	2	-
3.4	Возникновение и развитие танца модерн	Реферат	2	2	-
3.5	Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии	Реферат	2	2	-
3.6	Западноевропейский балетный театр второй половины XX века	Лекция-диалог, видеопросмотр	4	3	1
3.7.	Современный этап развития американского балетного театра	Лекция-диалог, видеопросмотр	4	3	1
Итого:			66	33	33

II. Содержание учебного предмета

7 класс

(Первый год обучения)

В основе содержания первого года освоения предмета лежат вопросы возникновения и развития хореографического искусства, формирования ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр.

Для ориентировки в материале в процессе обучения учащимся необходимо дать представление об основных понятиях:

- виды и жанры хореографии;
- суть профессиональной работы балетмейстера, исполнителя, педагога-хореографа, театрального художника;
- выразительные средства балетного спектакля и его главные компоненты: драматургия, музыка, хореография.

По окончании первого года обучения учащиеся должны:

знать:

- основные этапы развития хореографического искусства;

- основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;

- имена выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох;

- балетную терминологию;

- средства создания образа в хореографии;

уметь:

- анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов;

владеть навыками:

- исследовательской работы и анализа в области истории хореографического искусства;

- подготовки к семинарским занятиям.

Раздел I. Возникновение и развитие

хореографического искусства

Тема № 1.1. Введение. Цели и задачи курса

Цели и задачи учебного предмета «История хореографического искусства». Место курса в профессиональной подготовке танцовщика. Основные понятия и их значение: хореография, танец, балет. Разделы предмета. Формы итогового контроля. Методика самостоятельной работы учащихся. Учебно-методическая литература и теоретическое наследие мастеров балета в изучении истории хореографического искусства. Роль предмета «История хореографического искусства» в формировании у будущего танцовщика общей культуры, аналитического восприятия искусства и осознании задач его развития.

Тема № 1.2. Специфические особенности хореографического искусства

Искусство как форма общественного сознания. Хореография как вид искусства и специфическая форма общественного сознания.

Выразительные средства хореографии. Взаимосвязь танца и музыки, танца и живописи, скульптуры. Танец и пантомима. Балет и танец. Виды и жанры танца в балете: классический, народно-характерный, историко-бытовой, современная пластика и др.

Балет как высшая форма хореографического искусства. Единство в балетном спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. Хореографические формы балетного спектакля. Основы анализа балетного спектакля.

Тема № 1.3. Историко-социальные аспекты возникновения танца.

Ранние формы танца

Определение танца. Научные теории происхождения танца. Ритм и его роль в жизни человека и танце. Нерасчлененность сознания первобытного человека.

Ритуал как первоначальная форма проявления художественного творчества. Художественное творчество первобытного человека в рамках обряда как универсальное средство общения, познания окружающего мира, духовного и физического воспитания, формирования нравственных, религиозных, эстетических чувств и представлений. Синкретический характер действия, отсутствие видовой градации выразительных средств.

Танец и религия. Тотемизм - комплекс верований и обрядов родового общества, связанных с представлением о родстве между группами людей и видами растений и животных. Тотемические танцы. Образность и пластика тотемических действий как источник лексики народной хореографии, их проявление в профессиональном искусстве разных народов.

Мужские и женские танцы первобытных людей. Бытовые танцы.

Тема № 1.4. Танцевальная культура Древней Греции и Рима

Танцевальная культура Древней Греции и Рима. Место танца в быту и общественной жизни. Танец как средство формирования гармоничной личности. Тесная взаимосвязь танца и мифологии. Классификация древнегреческих танцев: храмовый, общественный, бытовой, военный,

сценический, акробатический и др. Подвижность названных градаций.

Танец и античная эстетика.

Калокагатия. Большие и малые Дионисии - основа для возникновения Древнегреческого театра. Роль танцующего хора. Виды плясок античного театра: эммелия, кордак, сикинис. Синкретическое единство выразительных средств - музыкального звука, слова, танцевальной пластики, драматического действия. Единство танца и акробатики. Символика как характерная особенность отражения содержания (символика жеста, позы, цвета, костюма, аксессуаров и т.д.). Значение античного искусства для развития мировой культуры.

Раздел II. Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр

*Тема № 2.1. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи
Средневековья*

Средневековая идеология. Влияние церкви на быт, культуру. Формы бытования и распространения танца. Народный танец в средневековой Европе. Бранли и их разновидности, распространение и значение. Традиционные народные праздники с танцами.

Рост городов, появление нового типа профессионала - странствующего артиста. Роль бродячих артистов - жонглеров, шпильманов, скоморохов - в сохранении традиций народной танцевальной культуры, развитии технического мастерства. Посредническая, «обменная» культурная функция странствующего актера. Обобщение в его творчестве танцевального фольклора, профессиональной хореографии разных стран народов.

Появление придворных (аристократических) танцев - бассдансы. Народные истоки придворно-этикетной танцевальной лексики. Ранние формы сценического танца в средневековой Европе. Рыцарские турниры.

Междияствия.

Примеры сценической обработки бытовых танцев средних веков в классических и современных балетах («Танец с подушками», балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, балетмейстер Л. Лавровский).

Тема № 2.2. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета

Общая характеристика эпохи Возрождения. Характеристика социальных и политических событий эпохи, важнейших явлений культурной и художественной жизни. Италия и Франция - ведущие культурные центры Западной Европы.

Рождение новой гуманистической культуры, новых тем, героев и новых театральных жанров. Идея возвышения человека как основа эстетики эпохи Возрождения. Связь искусства Ренессанса с культурой Античности. Превращение танца в профессиональное искусство.

Формирование правил, приемов, структурных форм танца. Формирование рыцарской замковой культуры. Танец в системе образования аристократа, в рыцарском быту. Странствующий актер на службе в замке. Превращение жонглера в придворного учителя танцев, исполнителя, хореографа, церемониймейстера празднеств.

Тема № 2.3. Западноевропейский балетный театр XVII столетия

Расцвет художественной культуры Франции XVII столетия. Оперы-балеты. Композитор Ж. Б. Люлли (1632-1687 гг.). Балетмейстер П. Бошан (1636-1705 гг.). Связь бытовой и профессиональной культуры. Открытие Королевской академии танца (1661 г.). Комедии-балеты Ж. Б. Мольера: «Господин де Пурсоньяк» (1666 г.), «Мещанин во дворянстве» (1670 г.), «Докучные» (1661 г.), Королевская академия музыки (1669 г.). Балет П. Бошана «Триумф любви» (1668 г.).

Создание французского сценического балета, новых сценических жанров: опер-балетов, балетов-комедий, балетов-трагедий, балетов-драм, мелодраматических балетов, пасторалей, балетных выходов. Эволюция техники исполнения

Тема № 2.4. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия.
Становление действенного балета

Общая характеристика эпохи классицизма (конец XVII - начало XIX вв.). Формирование национальных государств, укрепление абсолютной монархии и строгие ограничения во всех областях жизни - в экономике, политике, культуре. «Эстетика классицизма» Николя Буало.

Нормативность искусства - разумная правильность, уравновешенность пропорций, исключение всего лишнего, необязательного. Строгое разделение жанров. Закон «трех единств». Понятие идеального, образцового. Критика оперно-балетного искусства великими просветителями XVIII столетия.

Тема № 2.5. Английский балетный театр XVII-XVIII вв. Творчество Дж. Уивера, Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини

Утверждение на английской сцене сюжетно-действенного балета. Творческая деятельность балетмейстера Дж. Уивера (1673-1760 гг.). Балеты Дж. Уивера: «Любовные похождения Марса и Венеры» (1717 г.), «Миф об Орфее и Эвридике» (1718 г.), «Суд Париса» (1733 г.). Литературное наследие Дж. Уивера.

Австрийский балетмейстер Ф. Хильфердинг (1710-1768 гг.). Венские постановки Ф. Хильфердинга: «Британик» Расина, «Идоменей»

Кребийона, «Альзира» Вольтера, «Триумф любви» и др. Деятельность Ф. Хильфердинга в России. Балеты: «Прибежище добродетели» (1759 г.), «Возвращение Весны или Победа Флоры над Бореем» (1760 г.).

Итальянский балетмейстер Г. Анджолини (1731-1803 гг.). Работа Г. Анджолини в Вене. Балеты на музыку К. В. Глюка: «Дон Жуан» (1761 г.), «Семирамида» (1765 г.). Деятельность Г. Анджолини в России. Панегирические и мифологические балеты.

Тема № 2.6. Творчество итальянских хореографов Ж. Ж. Новерра, Ж. Доберваля, С. Вигано

Первый сюжетно-действенный балет французского придворного театра «Гораций» по трагедии П. Корнеля, музыка Мурэ, постановка Ф. Прево и

Ж. Баллона (1708 г.). Реформы М. Салле, М. Комарго, М. Гимар и ДР-

Ж. Ж. Новерр (1727-1810 гг.) - великий реформатор балета. Истоки и сущность реформ Ж. Ж. Новерра. Творческая деятельность Ж. Ж. Новерра в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Балет «Китайские празднества» (1754 г.). Утверждение сюжетно-действенного балета «Медея и Язон» (1763 г.), «Дон Кихот» (1768 г.), «Горации и Куриации» по трагедии П. Корнеля (1775 г.). Теоретическое наследие Новерра «Письма о танце и балетах» (1760 г.). Ж. Ж. Новерр о связи искусства хореографии с действительностью, о танце, пантомиме, действенном танце, о сочинении балетов, о работе балетмейстера с композитором и художником. Значение «Писем о танце» Ж. Ж. Новерра.

Ученики, преемники и продолжатели реформ Ж. Ж. Новерра. Общая характеристика творчества Ж. Доберваля (1742-1806 гг.). Эстетические принципы комедийных балетов Ж. Доберваля. Балет «Тщетная предосторожность» (1789 г.). Балеты Ж. Доберваля: «Дезертир» (1784 г.), «Забавы Терпсихоры» Бартелемона (1783 г.), «Пигмалион» Руссо (1784 г.), «Ветреный паж» (1786 г.) и др.

Музыкальный театр Италии XVIII столетия. Деятельность Г. Джойя (1768-1826 гг.). Творчество С. Вигано (1769-1821 гг.). Балеты: «Творения Прометея» муз. Л. В. Бетховена (1813 г.), «Отелло» (1818 г.), «Весталка» (1818г.), «Жанна де Арк» (1821 г.).

Тема № 2.7. Творчество Карло Блазиса

Карло Блазис (1795-1873 гг.) - итальянский артист, балетмейстер, педагог, теоретик танца и балета. Автор 80 балетов, поставленных в театрах Милана, Венеции, Лондона, Варшавы и др. Балеты: «Пандора» (1827 г.), «Блудный сын» (1833 г.), «Прекрасная сицилианка» (1847 г.) на музыку Ф. Блазиса; «Галатея» (1857 г.) на музыку Ортори.

Педагогическая деятельность в Королевской академии танца при «Ла Скала». Ученики К. Блазиса - известные танцовщики Л. Гран, К. Гризи, Ф. Черрито, В. Цукки, К. Беретта, Ф. Фабри и др. Творческая и педагогическая

деятельность в России.

Теоретическое наследие К. Блазиса и его значение для развития системы классического танца. «Элементарный учебник теории и практики танца» (1820 г.), «Кодекс Терпсихоры» (1828 г.), «Полный учебник танца» (1830 г.), «Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы» и другие.

Тема № 2.8. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма

Тема № 2.8.1. Общая характеристика эпохи

Общественно-политические предпосылки и философско-эстетические основы романтизма. Две линии развития романтизма в балете. Франция - центр развития романтического искусства и романтического балета. Романтические тенденции в бытовой танцевальной культуре. Новые формы балльной хореографии - вальс, полька, кадрили и др. Изменение танцевальной лексики и костюма.

Романтическая концепция в балете. Обновление идей, тем, сюжетов. Тип сюжетов, образный строй (исключительные образы в исключительных обстоятельствах, романтический идеал женщины). Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности; поэтика контрастов.

Особенности строения романтического балета. Преобразование хореографической лексики, сценографии. Формирование техники полетного танца (пуанты, элевация и т.д.), усиление драматической роли танца, сближение танца и пантомимы, соотношение женской и мужской партии, солистов и кордебалета.

Музыка и танец в романтическом балете. Композиторы Д. Обер, Дж. Россини, А. Адам. Тенденции симфонизации танца. Выдающиеся хореографы эпохи романтизма - Ф. Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли, А. Бурнонвиль, К. Блазис. Великие балерины - М. Тальони, К. Гризи, Ф. Эльслер, Ф. Черрито, Л. Гран.

Тема № 2.8.2. Творчество Филиппо и Марии Тальони

Филиппо Тальони (1778-1871 г.г.) - итальянский артист, педагог,

балетмейстер. Творческая деятельность в театрах Турина, Милана, Вены, Мюнхена, Штутгарта и др. Балетмейстер Академии музыки и танца. Дивертисменты в операх: «Бог и баядерка» (1830 г.) и «Густав III» (1833 г.) на музыку Д. Обера; «Роберт-Дьявол» (1831 г.) и «Гугеноты» (1836 г.) на музыку Мейербера.

Балеты Ф. Тальони: «Сильфида» (1832 г.), «Натали, или Швейцарская молочница» (1832 г.), «Восстание в серале» (1833 г.), «Дева Дуная» (1836 г.), «Сатанилла» (1842 г.), «Пери» (1842 г.), «Тень» (1846 г.). Балет «Сильфида» (муз. Ж. Шнейцгоффера, 1832 г.) - программный романтический балет. Новаторство и художественные принципы Ф. Тальони. Утверждение на сцене новой техники танца, совершенствование выразительных средств балетного спектакля. Педагогическая система и приемы Ф. Тальони. Значение творчества в развитии хореографического искусства.

Мария Тальони (1804-1884 гг.) - выдающаяся балерина романтической эпохи, создательница главной партии в балете «Сильфида», интерпретатор и соавтор постановок Ф. Тальони. Особенность дарования, творческий облик и исполнительский стиль; вклад в развитие хореографии.

Тема № 2.8.3. Датский балетный театр эпохи романтизма

Август Бурнонвиль (1805-1879 гг.) - датский артист, балетмейстер, педагог. Последователь романтической школы танца. Формирование национального своеобразия датского балета. Балеты А. Бурнонвиля: «Народное предание» (1854 г.), «Сильфида» (1839 г.), «Неаполь, или Рыбак и его невеста» (1842 г.), «Праздник в Альбано» (1839 г.), «Далеко от Дании» (1860 г.). История народа, литература, народный эпос Дании как основа балетов А. Бурнонвиля. Соединение в балетах классического и характерного танца с фольклором разных народов.

Историческая роль романтического балета, его традиции в мировом искусстве.

Тема № 2.8.4. Творчество Жюль Перро

Жюль Перро (1820-1892 гг.) - французский артист и балетмейстер, крупнейший представитель романтического стиля. Прогрессивный характер

эстетических принципов. Балеты Ж. Перро: «Жизель», соавтор Ж. Коралли (муз. А. Адама, (1841 г.)); «Унди́на» (1843 г.), «Эсмеральда» (1844 г.), «Эолина» (1845 г.) на музыку Ц. Пуни. Продуманность балетных сценариев, стремление к максимальной драматизации конфликтов и образов. Демократизм героев и сюжетов. Значение и роль кордебалета в постановках Ж. Перро. Стремление воплотить в балете значительные произведения мировой литературы с целью углубления содержательности постановок: «Корсар» (1856 г.), «Фауст» (1847 г.), «Эсмеральда» (1848 г.).

Балет «Жизель» - вершина романтического балетного репертуара. Симфонический характер партитуры как средство развития балетной драматургии. Органичное слияние действенной пантомимы и действенного танца. Глубокая поэтичность и лирический драматизм хореографии спектакля.

Фанни Эльслер (1810-1884 гг.) - великая балерина романтической эпохи. Природа ее романтического искусства в сравнении с М. Тальони. Сценическая интерпретация национальных танцев. Роль Ф. Эльслер в развитии характерного танца.

Тема № 2.9. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия

Кризис западноевропейского балетного театра второй половины XIX столетия. Развитие капитализма и урбанизация городской жизни. Зарождение и стремительное развитие индустрии развлечений. Бытовая танцевальная культура: публичные балы и новые бальные танцы - канкан, галоп, кекуок и другие, их лексика и влияние на музыкально-сценические жанры.

Новые музыкально-сценические жанры: балет-феерия, балет-обозрение, дивертисменты. Сочетание в них танца, куплетов, разговорного скетча, развлекательного аттракциона. Зрелищность как главная цель постановок. Разрушение связей балета с большой литературой, серьезной музыкой. Разрыв с традициями романтического

балета: депоэтизация танца, самодовлеющая роль виртуозной техники солистов, кордебалет балетов-феерий и обзрений как предшественник мюзик-холлов.

Репертуар зрелищно-развлекательного театра. «Эксцельсиор» (1881 г.) Луиджи Манцотти как пример балета-феерии. Его триумфальное шествие по странам Европы. Особенности содержания и строения. «Пресса» (1897 г.) как характерный пример жанра обзрения.

Состояние ведущих оперно-балетных театров, хореографическое образование. Сокращение балетной труппы, утрата традиций большого балетного спектакля во французской Опере.

Практика итальянских гастролеров во Франции. Миланский театр Ла Скала и оперный театр Турина — центры подготовки танцовщиков-виртуозов. Видные представители итальянской школы виртуозного танца: Вирджиния Пуки, Карлотта Брианца, Пьерина Леньяни, Энрико Чекетти и их влияние на развитие хореографии. Тенденции превращения опернобалетных театров Англии в мюзик-холлы (судьба театров Альгамбра и Импайр).

Тема № 2.10. Балетный театр XX столетия

Процесс постепенного возрождения танцевального искусства на Западе, сложность и противоречивость этого процесса.

Влияние русского балета (его репертуара и мастеров) на возрождение классического танца. «Русские сезоны» в Париже. Антреприза Дягилева, деятельность мастеров русского балета за границей (М. Фокин, А. Павлова, Т. Карсавина, М. Мордкин, Л. Мясин, С. Лифарь и другие).

Возникновение новых течений в хореографии XX века. Танец-модерн как обобщающее название этих течений, имеющих свои специфические особенности в различных странах. Ф. Дельсарт, Э. Жак Дабюссоз, А. Дункан — предтечи современных направлений в зарубежном танцевальном искусстве (краткие сведения об их творчестве).

Развитие хореографии во Франции. Театр Гранд-Опера и его роль в развитии современного балета во Франции, деятельность С. Лифаря.

Ведущие исполнители - И. Шовире, Л. Дейде и другие, репертуар театра. Деятельность хореографов Р. Пти, М. Бежара, Ж. Шарра, Ж. Бабиле.

Развитие хореографии в Англии.

Профессиональный балет в Англии, труппа Королевского балета и другие балетные группы. Хореографы Нинетт де Валуа, Ф. Аштон.

Ведущие английские исполнители: Марго Фонтейн, Н. Нерина,

С. Березова, А. Грант и другие. Школа английского балета. Влияние русского и советского балета в Англии.

Развитие хореографического искусства в Америке.

Своеобразие путей развития американской хореографии: различные течения, и их взаимовлияние. Хореографы Марта Грэхэм, Хосе Лимон, Агнес де Милль, Антон и Тюдор, Джером Робине. Появление классического балета в Америке; деятельность М. Фокина, М. Мордкина, А. Павловой и других представителей русского балета в Америке; творчество Джорджа Баланчина.

Танец-модерн в Германии.

Хореографы Р. Лабан, М. Вигман, К. Йоосс.

Тема № 2.11. Контрольный урок

Контрольный урок проводится в форме тестирования.

8 класс

(Второй год обучения)

В основе содержания второго года освоения предмета лежат вопросы развития русского и советского балетного театра, а также представлен современный этап развития в зарубежном и российском хореографическом искусстве.

В процессе освоения данного музыкального и теоретического материала необходимо учить детей грамотно ориентироваться в идейной направленности, стилистике на каждом историческом этапе, видеть взаимосвязь между явлениями общественной жизни и искусства, понимать закономерность появления того или иного направления, течения или стиля

в искусстве балета, развития или обновления тех или иных выразительных средств.

По окончании второго года обучения учащиеся должны:

знать:

- основные этапы становления и развития русского балета;
- образцы классического наследия балетного репертуара;
- основные отличительные особенности хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- имена выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох (русского и советского балета);
- имена выдающихся представителей балета и творческого наследия хореографического искусства конца XX столетия;
- основные отличительные особенности западноевропейского балетного театра второй половины XX века;

уметь:

- анализировать произведение хореографического искусства учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов;

владеть навыками:

- исследовательской работы и анализа в области истории хореографического искусства;
- написания докладов, рефератов;
- диалогического мышления.

Раздел 1. Русский балетный театр

Тема № 1.1. Народные истоки русской хореографии

Народные истоки русского балета: игрища, хороводы. Танец-игра. Охотничьи пляски. Военные пляски. Религиозные, культовые танцы.

Обрядовые танцы. Народный танец как элемент синкретического искусства, особые черты его стиля - широта, кантиленность, виртуозные элементы.

Искусство скоморохов VI11-IX вв. Специализация по жанрам. Коллективы скоморохов и их сценические представления. «Прохожие» и оседлые скоморохи.

Искусство скоморохов XV-XV11 вв. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.

Тема № 1.2. Возникновение и становление в России балетного театра

Тема № 1.2.1. Хореографическое искусство России XVII-XV111 вв.

Проникновение западноевропейской театральной культуры в Россию XVII века. Деятельность И. Ладыгина при дворе царя Михаила Федоровича. Театральные представления при дворе царя Алексея Михайловича, роль хореографии в спектаклях. Организация театра в Москве (1672 г.). Постановщик танцевальных представлений Н. Лима. «Балет об Орфее и Эвридике» (1673 г.).

Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702 г.). Указ об ассамблеях 1718 года и начало публичных балов в России. Место танца в общественной жизни. Придворно-церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания дворянской молодежи. Западноевропейские танцы - менуэт, полонез, англес и другие – в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.

Открытие в Петербурге Сухопутного Шляхетного корпуса (1731 г.). Организация первой профессиональной балетной школы (1738 г.). Начало хореографического специального обучения в России. Деятельность в России Ж. Б. Ланде, французского танцовщика, балетмейстера и педагога.

Зарубежные мастера классического танца, их роль в становлении

русского балетного театра, хореографического образования, формировании бытовой танцевальной культуры. Ж. Б. Ланде, А. Ринальди (Фоссано) и Петербургская школа танца (1738 г.). Супруги Беккари, Л. Парадиз и московская школа танца (1773 г.). Первые выпускники русской балетной школы: А. Топорков (ок. 1727-1761 гг.), А. Баскакова (ок. 1727-1756 гг.), Т. Бубликов (ок. 1748-1815 гг.), Мария и Александр Грековы, Г. Райков, И. Еропкин, В. Балашов, А. Собакина.

Тема №1.2.2. Русский балетный театр второй половины XVIII века

Зарубежные мастера хореографического искусства и их роль в становлении сюжетно-действенного балета на русской сцене. Деятельность в России единомышленников и последователей Ж. Новерра: Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини, Д. Канциани, Ле Пика. Творческое сотрудничество зарубежных и русских мастеров сцены: Ф. Хильфердинга, Г. Анджолини и А. Сумарокова. Постановка балетов «Новые лавры», «Прибежище добродетели», «Семира»; их национальная проблематика. Борьба с пустой развлекательностью в балете, создание серьезного и содержательного балетного репертуара. Самоопределение балета на русской сцене. Связь русского балета с драмой и оперой.

Репертуар балетного театра второй половины XVIII столетия. Ведущее значение аллегорического жанра. Стиль русского классицизма: использование античных сюжетов, особенностей пластики, костюма, декорации античного изобразительного искусства и воплощение национальной проблематики.

Формирование черт национального своеобразия в балете «Забавы о святках» Г. Анджолини (1767 г.). Балеты на тему знаменательных событий в жизни государства — «Торжествующая Россия», «Побежденное предрассуждение» Г. Анджолини и с прочной сюжетной основой - «Начальное управление Олега» Ле Пика (1791 г.).

Открытие общедоступных театров. Коммерческий театр в Петербурге на Царицыном лугу (1777 г.), Московский Петровский театр,

театр М. Меддокса в Москве (1780 г.).

Указ 1763 г. «О вольности дворянской» и появление крепостных театров. Крепостной театр Шереметьевых. Традиции народного творчества в исполнительском искусстве первых выдающихся русских танцовщиков. Т. Бубликов, Г. Райков, В. Балашов, Т. Шлыкова-Гранатова. Русская театральная интеллигенция из крепостных. Роль крепостного балета в развитии самобытных черт отечественной хореографии.

Тема № 1.3. Русский балетный театр первой половины XIX века

Тема № 1.3.1. Творчество И. И. Вальберха

И. И. Вальберх (1766-1819 гг.) - первый русский балетмейстер, танцовщик, педагог, последователь реформ Ж. Ж. Новерра в хореографии. Первые постановки в жанре мифологического балета - «Орфей» (1795 г.). Сентиментализм в балете. Влияние мелодрамы. «Нравственные» балеты И. Вальберха: человеческие страсти, современные идеи, драматизация содержания, связь с большой литературой. Балеты: «Новый Вертер» (1799 г.), «Новая героиня, или Женщина-казак» (1810 г.), «Любовь к Отечеству» (1812 г.), «Ромео и Юлия», «Орфей и Эвридика» (1808 г.), «Поль и Виргиния» (1810 г.), «Клара, или Обращение добродетели» (1806 г.), «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства» (1807 г.) и другие.

Лучшие ученики И. И. Вальберха и их деятельность на сценах Петербурга и Москвы: Е. Колосова, А. Тукмакова, И. Аблец, У. Плетень. Значение творческой деятельности И. И. Вальберха для развития русского хореографического искусства.

Тема № 1.3.2. Творчество Ш. Дидло

Шарль Луи Дидло (1767-1837 гг.) - выдающийся мастер классического танца, французский артист, балетмейстер, педагог. Эволюция творчества от классицизма - к романтизму. Ранний период творчества Ш. Л. Дидло в России (1801-1811 гг.). Анакреонтические балеты «Зефир и Флора» (1808

г.), «Амур и Психея» (1809 г.), «Аполлон и Дафна» (1802 г.). Совершенствование танцевальной техники, новаторство и разнообразие сценических постановочных приемов (полеты, оформление спектаклей).

Второй период творчества Ш. Л. Дидло в России (1816-1830 г.). Разработка новой тематики и жанров балетных спектаклей. Героико-драматические балеты: «Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники» (1817 г.), «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов» (1819 г.), «Кавказский пленник, или Тень невесты» (1823 г.) по поэме А. С. Пушкина. Балеты: сказочные - «Роланд и Моргана» (1812 г.), комические - «Молодая молочница, или Нисетта и Лука» (1817 г.). Романтические тенденции в сказочных и драматических балетах Ш. Л. Дидло.

Действенная пантомима и танец в балетах Ш. Л. Дидло. Взаимодействие сольного и кордебалетного танцев. Роль драматической пантомимы в раскрытии сюжета и создании характеров. Мотивы борьбы за свободу и человеческое достоинство, определяющие гуманистическую направленность балетов. Нововведения в хореографии: усложнение техники мужского танца (высокие прыжки, вращения в воздухе, заноски, быстрые темпы); усложнение техники женского танца (подъем на кончик носка в проходящих движениях).

Плодотворная 25-летняя педагогическая деятельность в России. Ученики Ш. Дидло - А. Глушковский, М. Иконина, А. Новицкая, М. Данилова, А. Истомина, А. Лихутина, Е. Телешова. Хореографическое образование в России в эпоху Ш. Дидло.

Тема № 1.3.3. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г.

Отражение событий войны 1812 года на сцене балетного театра. Патриотический балет и народно-патриотический дивертисмент в творчестве И. И. Вальберха - «Новая героиня, или Женщина-казак» (1810 г.), «Любовь к Отечеству» (1812 г.), «Русские в Германии, или Следствие любви к Отечеству», «Торжество России, или Русские в Париже».

Расцвет жанра балетного дивертисмента, развивающего традиции русского народного танца. Синтетичность этого жанра (хореография, камерные вокальные ансамбли, характерные танцы, сценическая обработка фольклора и театрализация народного обряда). Дивертисменты «Семика, или Гуляние в Марьиной роще» И. Аблеца, «Гуляние на Воробьевых горах» А. Глушковского, «Деревня на берегу Волги» И. Лобанова.

Московский балетный театр начала XIX века. Деятельность А. Глушковского (1793-1870 гг.). Балеты А. Глушковского по мотивам романтических произведений А. С. Пушкина и В. А. Жуковского «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника» (1821 г.), «Кавказский пленник», «Три пояса, или Русская сандрильона» (1826 г.), «Черная шаль, или Наказанная неверность» (1831 г.).

Значение деятельности А. П. Глушковского в становлении московского балета и его школы. Педагогические принципы А.П. Глушковского

Тема № 1.4. Романтизм в русском балете

Особенности русского романтизма. Романтический период, связанный с деятельностью в России основоположников и выдающихся мастеров западноевропейского романтического балета. Ф. Тальони и М. Тальони в России (1836-1842 гг.); их роль в развитии русского балетного театра.

Ж. Перро - руководитель Петербургской балетной труппы (1848- 1859 гг.). Совершенствование исполнительского мастерства русских танцовщиков, реализация современных тенденций хореографии. Драматическая содержательность спектаклей Ж. Перро. «Жизель» на русской сцене. Постановка в России балетов «Эсмеральда» (1848 г.), «Корсар» (1856 г.), «Питомца фей» (1850 г.), «Фауст» (1854 г.).

Ф. Гюльень-Сор (1805 —1850 г.) — выдающаяся танцовщица и хореограф, руководитель Московской балетной труппы. Утверждение новых принципов романтического балета - «Сандрильона» (1825 г.), «Фенелла»

(1835 г.), «Влюбленная баядерка» (1836 г.), «Сильфида» (1837 г.). Реалистическое переосмысление достижений Ф. Тальони в практике балетмейстера Ф. Гюлленъ-Сор. Ее широкое образование, постоянные контакты с зарубежными центрами развития хореографии. Плодотворная исполнительская педагогическая и постановочная деятельность. Постановки: «Торжество муз» (1825 г.), «Забавы султана» (1834 г.), «Хитрый мальчик и людоед» (1837 г.), «Розальба, или Маскарад муз» (1839 г.). Лучшие танцовщицы романтической школы русского балета. — Е. Санковская (1816-1876 гг.), Е. Андреянова (1819-1857 гг.). Признание национальной самобытности русской балетной школы.

Тема № 1.5. Кризис балетного романтизма. Русский балетный театр 60-х годов

Указ 1882 г. об отмене государственной монополии на театры и стремительное развитие индустрии развлечений. Импортирование эстрадно-развлекательных жанров балета-феерии, обозрения, их широкое распространение, влияние на балетный театр.

Деятельность А. Сен-Леона (1821-1870 гг.) в России. Его разносторонняя одаренность (танцовщик, скрипач-виртуоз, композитор, постановщик), богатая фантазия хореографа, пластическая изобретательность. Роль А. Сен-Леона в развитии женского классического танца (вариации), вместе с тем бессодержательность постановок, преобладание в них зрелищной развлекательности, поверхностной стилизации. Балет-феерия как ведущий жанр в творчестве А. Сен-Леона. Русская тематика: балеты «Конек-горбунок» (1864 г.), «Золотая рыбка» (1867 г.). Оценка передовой публицистикой состояния балетного театра как кризисного в связи с этими постановками. Высказывания М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Некрасова и др.

Балет А. Сен-Леона «Коппелия» (1870 г., Париж) - последняя и лучшая работа хореографа. Второе рождение спектакля на московской сцене (1881 г.).

С. Соколов (1830-1893 гг.) - балетмейстер московской труппы. Творческий интерес к национальным сюжетам и народной хореографии, стремление раскрыть средствами танца картины реальной жизни и труда, приблизить балетный театр к принципам революционно-демократической эстетики. Балеты С. Соколова: «Папоротник, или Ночь на Ивана Купала».

(1867 г.), «Цыганский табор» и «Последний день жатвы» (1868 г.). Элементы новаторства в постановке народных и характерных танцев.

Тема № 1.6. Русский балет второй половины XIX века

Тема № 1.6.1. Эпоха М. И. Петипа

Характеристика русского балетного театра последней трети XIX века:

- общая тенденция русского искусства к воплощению значительных проблем в крупной форме, неприятие частью интеллигенции зрелищно-развлекательного направления в балетном театре;

- стабильная система подготовки кадров и привилегированное положение двух ведущих балетных трупп - петербургской и московской;

- традиционная и органическая связь оперы с балетом (балетные сцены в операх русских композиторов, их важная драматургическая роль);

- влияние русской драмы, оперы, симфонической музыки на балет, поиски выдающимися исполнителями 60-70-х гг. - П. Лебедевой (1839- 1907 гг.), М. Муравьевой (1839-1879 гг.), В. Гельцер (1840-1908 гг.) - драматической выразительности танца, правды художественных образов в рамках традиционного репертуара;

- приобщение к балетному жанру выдающихся композиторов- симфонистов - П. И. Чайковского, А. К. Глазунова.

Творчество М. И. Петипа (1818-1910 гг.) — новый этап в развитии русского балета, его «золотой век». Традиции и новаторство в творчестве М. И. Петипа: обобщение опыта романтического балета в современной итальянской школе виртуозного танца, прежде всего, Ж. Перро, А. Сен- Леона. Поиски возможностей синтеза народного и классического танца. Балеты «Дочь фараона» (1862 г.), «Дон Кихот» (1869 г.), «Баядерка» (1877 г.). Опыты симфонизации

балетного танца в балетах «Спящая красавица» (1890 г.), «Раймонда» (1898 г.), «Лебединое озеро» (1895 г.).

Кристаллизация формы большого балетного спектакля. Развитие формы хореографической миниатюры. Одноактные балеты «Сон в летнюю ночь» на муз. Мендельсона (1876 г.), «Испытание Дамиса» и «Времена года» на муз. Глазунова (1900 г.).

Тема № 1.6.2. Творчество Л. И. Иванова

Л. И. Иванов (1834-1901 гг.) - танцовщик, педагог, балетмейстер. Его многогранное дарование, творческая судьба. Музыка - источник хореографической образности в постановках Л. Иванова. Балет «Щелкунчик» (1892 г.) (сценарий М. Петипа, И. Всевожского; музыка П. И. Чайковского). Влияние балетных партитур П. И. Чайковского на творчество хореографа. Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик» и лебединые сцены из балета «Лебединое озеро» - вершины хореографического симфонизма XIX века.

Роль Л. И. Иванова в симфонизации характерного танца: «Половецкие пляски» в опере А. П. Бородина «Князь Игорь»; славянские танцы в опере-балете Римского-Корсакова «Млада»; «Венгерская рапсодия» на музыку Ф. Листа.

Тема № 1.6.3. П. И. Чайковский и создание русской балетной классики

Взгляды П. И. Чайковского на балет и балетную музыку, понимание необходимости перенесения принципов симфонического мышления в балетную партитуру. Возникновение замысла балета «Лебединое озеро» и история его создания. Музыкальная драматургия партитуры как воплощение действенного симфонического раскрытия сюжета. Сочетание сквозных развивающихся тем-образов с отдельными номерами и сюитами, подчиненными общему музыкальному замыслу.

Первая редакция балета «Лебединое озеро» на московской сцене, (балетмейстер В. Рейзингер, 1877 г.). Редакция балета, осуществленная на петербургской сцене Л. Ивановым и М. Петипа (1895 г.); новаторский характер

произведения - создание симфонической хореографии. Художественное значение балета «Лебединое озеро», его судьба на русской, советской и мировой сцене. Редакции А. Горского, А. Вагановой, К. Сергеева, В. Бурмейстера, Ю. Григоровича, В. Васильева и др. Выдающиеся исполнители роли Одетты-Одиллии: П. Леняни, О. Преображенская, О. Спесивцева, Т. Карсавина, М. Семенова, Г. Уланова, М. Плисецкая, Н. Бессмертнова и др.

Балет «Спящая красавица» и принцип совместной работы композитора и балетмейстера М. Петипа при создании музыкально-сценарного плана. Жанровое своеобразие балета «Спящая красавица». Хореографическое построение спектакля его танцевальная лексика.

Балет «Щелкунчик» по сказке Э. Гофмана (либретто М. Петипа) и его сценическое воплощение балетмейстером Л. Ивановым. Хореографическое построение спектакля. Активное преодоление трагического начала как отличительная особенность музыки П. Чайковского. Первые исполнители. Современные редакции балета (Ю. Григорович, И. Бельский, О. Виноградов), его постановки на советской и мировой сцене.

Значение балетов П. И. Чайковского для углубления философского содержания балетного спектакля и утверждения принципов симфонизма в балетной партитуре. Развитие традиций П. И. Чайковского в балетной музыке А. Глазунова «Раймонда», «Барышня-крестьянка», «Времена года».

В.Вайнонен и его вклад в развитие культуры классического танца. Новое сочинение балета «Щелкунчик») 1934 г.), редакции балетов «Раймонда», «Арлекинада», «Спящая красавица».

Тема № 1.6.4 Исполнительское искусство конца XIX столетия

Взаимовлияние русской и итальянской школы классического танца. Гастролеры-иностранцы на русской сцене. Искусство В. Цукки, органическое сочетание в нем технического совершенства и актерского мастерства.

Расширение выразительных средств и технических возможностей мужского танца в искусстве Э. Чекетти. Подчинение танцевальной техники задачам раскрытия содержания в искусстве П. Леняни, К. Брианца.

Педагогическая система Х. Иогансона, соединение в ней технических достижений балетного искусства с национальными традициями и особенностями русской хореографии.

Русская школа хореографии к концу XIX века: М. Петипа, Л. Иванов, А.Иогансон, Н. Легат, Л. Рослаева. Россия конца XIX века - единственная страна балетного театра и центр развития классического танца. Ф. Кшесинский (1823-1905 гг.) - выдающийся характерный танцовщик. Лучшие партии, обогащение выразительными средствами характерного танца. П. Гердт (1844-1917 гг.) - первый исполнитель главных партий в балетах П. И. Чайковского, строгость и благородство его исполнительской манеры. Педагогическая деятельность Ф. Кшесинского и П. Гердта, их роль в передаче достижений русского классического и характерного танца молодому поколению исполнителей. А. Ширяев (1867-1941 гг.),

Т. Стуколкин (1829-1894 гг.) - ведущие характерные и пантомимические актеры петербургской сцены. Е. Вазем (1848-1937 гг.), Е. Соколова (1850- 1925 гг.) - ведущие балерины; виртуозность танца; поэтичность исполняемых ими образов.

Кризис московской балетной труппы, стремление передовых мастеров Большого театра сохранить балетную труппу и ее демократические традиции. Ведущие актеры московской сцены —

А.Гельцер, А. Джури, Л. Рославлева, Н. Манохин, Н. Домашев.

Тема № 1.7. Русский балетный театр на рубеже XIX-XX вв.

Тема №1.7.1. Реформаторская деятельность А. А. Горского

Реформа балета как явление русской культуры. Воздействие на хореографическое искусство процессов, происходящих в сфере театра, литературы и поэзии, изобразительного искусства, музыки.

Реформаторская деятельность А. А. Горского (1871-1924 гг.). Этапы творческого пути. Разносторонняя одаренность и широта художественных интересов (живопись, музыка, теория хореографии). А. А. Горский - балетмейстер Московского Большого театра (1900-1924 гг.) Постановки А.

Горского на московской сцене спектаклей М. Пети́па.

Новаторский эксперимент и дух исканий на московской сцене. Осознанное стремление А. Горского претворить передовые тенденции искусства МХАТ (сценическая правда, жизнь человеческого духа, единство художественного замысла) и достижения оперной сцены (искусство Ф. Шаляпина и др.) в балетной практике. Балет-драма в творчестве А. А. Горского - «Дочь Гудулы» (муз. Симона, 1902 г.), «Саламбо» (муз. Арендса, 1910 г.) и др. Новые редакции балетов «Дон Кихот» (1901 г.), «Лебединое озеро» (1901 г.), «Жизель» (1907 г.), «Дочь Фараона» (1905 г.), «Корсар» (1912 г.) и др.

Одноактные балеты А. А. Горского: «Любовь быстра!» (муз. Э. Грига, 1913 г.), «Евника и Петроний» (муз. Ф. Шопена, 1916 г.). Широкое использование музыкальной классики для создания концертных программ - «Этюды» (1908 г.) Н. Рубинштейна; музыка Ф. Шопена, Э. Грига, К. Сен-Санса; «Шубертиана» (1913 г.), «Вальс-фантазия» (1913 г.) М. Глинки; «5 симфония» А. Глазунова.

Педагогическая деятельность. Ученики А. А. Горского: Т. Карсавина, С.Федорова, М. Мордкин, Л. М. Мессерер, В. Коралли и др. Значение творческих исканий А. А. Горского.

Тема № 1.7.2. Творчество М. М. Фокина

Реформаторская деятельность М. М. Фокина (1880-1942 гг.). Истоки реформ М. М. Фокина: симфонизация танца у М. Пети́па и Л. Иванова; творчество А. Дункан; влияние МХАТа; «Мир искусства» и идея синтеза различных видов искусств в балетном театре. Сущность реформы М. М. Фокина: обновление структуры одноактных балетов, единство хореографии, музыки, живописи, обращение к симфонической музыке, роль сценографии.

Одноактные балеты М. М. Фокина: «Павильон Армиды» (муз. Черепнина, 1907 г.), «Египетские ночи» (муз. Аренского, 1908 г.), «Половецкие пляски» (муз. Бородина, 1909 г.), «Шопениана» (муз. Шопена, 1907 г.).

Балеты на музыку И. Стравинского - «Жар птица» (1910 г.), «Петрушка» (1911 г.). Обобщение пластики народного танца, свободной пластики,

элементов экспрессионистского танца модерн в этих постановках.

Выдающиеся исполнители - участники постановок М. М. Фокина: А. Павлова (1881-1931 гг.), В.Ф. Нижинский (1890-1950 гг.), Т. Карсавина (1885-1978 гг.) и др. Постановки М. М. Фокина, рассчитанные на исполнительскую индивидуальность артистов: «Умиравший лебедь» (муз. К. Сен-Санса, 1905 г.) для А. Павловой; «Видение розы» (муз. К. М. Вебера, 1911 г.) для В. Нижинского.

Последние балеты М. М. Фокина на сцене петербургского театра: «Исламей» (муз. М. Балакирева, 1912 г.), «Бабочка» (муз. Р. Шумана, 1912 г.), «Эрос» и «Франческа да Рамини» (муз. П. Чайковского), «Степан Разин» (муз. А. Глазунова, (1915 г.)), «Арагонская хота» (муз. М. Глинки, (1916 г.)).

М. М. Фокин - балетмейстер «Русских сезонов» в Париже. Жизнь в эмиграции. Балеты: «Паганини» (муз. С. Рахманинова), «Синяя борода» (муз. Ж. Оффенбаха), «Русский солдат» (муз. С. Прокофьева). Судьба спектаклей, созданных М. М. Фокиным. Значение его творчества для современной хореографии.

Тема № 1.8. «Русские сезоны» в Париже

С.П. Дягилев (1872-1929 гг.) - талантливый организатор, человек огромного художественного чутья и эрудиции. Роль С. Дягилева в популяризации достижений русского искусства в Западной Европе.

«Русские сезоны» в Париже (1909-1911 гг.) - реформаторский центр артистов Петербургского балета. Триумфальный успех и международное признание русского балета. Репертуар первого «Русского сезона» (1909 г.). Яркое воплощение балетмейстерских принципов М. М. Фокина в спектаклях: «Половецкие пляски» (муз. А. Бородина, худ. Н. Рерих), «Павильон Армиды» (муз. Н. Черепнина, худ. А. Бенуа), «Клеопатра» (муз.

А.Аренского, худ. Л. Бакст), «Сильфиды» («Шопениана») и дивертисмент «Пир».

Второй сезон (1910 г.). Балеты: «Шахерезада» (муз. Н. Римского-Корсакова, худ. Л. Бакст), «Карнавал» (муз. Р. Шумана, худ. Л. Бакст), «Жар-птица» (муз. И.

Стравинского, худ. Л. Бакст). Сценическое решение балетов, своеобразие пластической образности, сочетание классического танца с конкретными задачами, выдвигаемыми сюжетом, национальным колоритом и стилевыми различиями исторических эпох.

Третий сезон (1911 г.). Балеты: «Видение розы» (муз. К. Вебера, худ. Л. Бакст), «Нарцисс» (муз. Н. Черепнина, худ. Л. Бакст), «Петрушка» (муз. И. Стравинского, худ. А. Бенуа). Выдающиеся исполнители «Русских сезонов»: А. Павлова (1881-1931 гг.), В. Нижинский (1890-1950 гг.), Т. Карсавина (1885-1977 гг.), О. Спесивцева (1895-1991 гг.), Л. Мясин (1895-1979 гг.), А. Больм (1884-1951 гг.), Б. Романов (1891-1957 гг.) и другие.

Значение «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного искусства.

Раздел II. Советский балетный театр

Тема № 2.1. Балетный театр (1917-1927 гг.)

Тема № 2.1.1. Балетный театр первых послереволюционных лет

Первое десятилетие Советского государства — время реорганизации культурной жизни. Идея преемственности и сохранения культурного наследия прошлого. Сохранение и развитие системы хореографического образования. Становление в 20-е гг. школы А. Я. Вагановой. Сохранение балетного репертуара XIX - начала XX вв. Новый зритель в балетном театре и новые формы работы с ним. Шефская и просветительская деятельность артистов балета. Помощь художественной самодеятельности, открытие многочисленных танцевальных студий, кружков, мастерских.

1920-е гг. - время творческого поиска и смелого эксперимента. Многообразие творческих коллективов, форм работы, видов танца, стилистических течений. Свободная пластика, поиски синтеза физкультуры, акробатики, танца, эстрадных жанров мюзик-холла и классического танца. Деятельность А. Дункан в Советской России (1921- 1924 гг.). Хореографические студии 20-х гг. - центры творческого поиска.

Ведущие хореографы-новаторы первого десятилетия: А. А. Горский, К.

Я. Голейзовский, Ф. В. Лопухов. Балетные спектакли первого десятилетия.

Деятельность А. А. Горского после Октябрьской революции, его идеи обновления и демократизации театра. Балет «Стенька Разин» (муз. А. Глазунова, 1918 г.) как первая попытка московской труппы откликнуться на революционные события времени. Хореографическое представление с пением и словесным текстом «Вечно живые цветы» (муз. Б. Асафьева, 1922 г.) — первый революционный детский спектакль.

Тема № 2.1.2. Творчество Ф. В. Лопухова

Ф. В. Лопухов (1886-1973 гг.) - выдающийся танцовщик, балетмейстер, педагог и теоретик танца. Истоки творчества. Спектакли 20-х годов, создание новой формы сценической хореографии - танцсимфонии. Танцсимфония «Величие мироздания» на музыку 4-ой симфонии Л. Бетховена (1923 г.), особенности построения, ее роль в истории балетного театра.

Синтетические спектакли Ф. Лопухова: «Красный вихрь» (муз. Дешевого, 1924 г.), «Ночь на Лысой горе» (муз. Мусоргского, 1924 г.), «Байка про лису» (муз. И. Стравинского, 1927 г.). Симфонические балеты: «Пульчинелла» (муз. Дж. Перголези, И. Стравинского, 1926 г.), «Ледяная дева» (муз. Э. Грига, 1927 г.). Хореографические драмы и комедии Ф. Лопухова: «Крепостная балерина» (муз. Корчмарева, 1927 г.), «Светлый ручей» (муз. Д. Шостаковича, 1935 г.).

Творческая деятельность Ф. Лопухова по восстановлению и реставрации балетов классического наследия: «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Конек-Горбунок» и другие.

Литературное наследие Ф. Лопухова, эстетические взгляды. Книги: «Пути балетмейстера», «Шестьдесят лет в балете», «Хореографические откровенности». Педагогическая деятельность. Ученики - В. Варковицкий, Б. Фенстер, К. Боярский, Г. Алексидзе, Н. Боярчиков и др.

Тема № 2.1.3. Творчество К. Я. Голейзовского

К. Я. Голейзовский (1892-1970 гг.) - танцовщик, балетмейстер. Начало артистической деятельности, участие в новаторских опытах М. Фокина и А. Горского. Создание ансамбля «Московский камерный балет» (1919-1925 гг.).

Постановки: «Арлекинада», «Саломея», «Фавн», «Трагедия масок».

Ведущая роль миниатюры в творчестве К. Я. Голейзовского. Миниатюры-настроения, миниатюры-переживания. Перспективность его хореографических принципов: обогащение лексики танца элементами спорта, претворение в пластике современных форм живописи,

графики, сближение хореографии с новыми течениями в смежных искусствах - музыке, живописи, скульптуре. Концертные программы на эстраде.

Постановки К. Голейзовского в Большом театре: балеты «Иосиф Прекрасный» (муз. С. Василенко, 1925 г.), «Теопинда» (муз. Ф. Шуберта, 1925 г.), «Смерч» (муз. Бера, 1927 г.), «Лейли и Меджнун» (муз. Баласаняна, 1964 г.), «Чарда» (пляски придунайских народностей), «Дионис» (муз. Шеншина, 1933 г.), «Шопен» (муз. Шопена, 1933 г.), «Скрябиниана» (муз. Скрябина, 1962 г.).

Работа К. Голейзовского в театрах республик Советского Союза. Постановки: «Спящая красавица» (1935 г., Харьков), «Бахчисарайский фонтан» (1939 г., Минск), «Ду Гуль» (муз. Ленского, 1941 г., Душанбе).

Литературное наследие К. Голейзовского: «Образы русской народной хореографии», «Мгновения», «Жизнь и творчество» (Статьи. Воспоминания. Документы). Значение творческой деятельности.

Тема № 2.1.4. Балет «Красный мак» как первый советский этапный балет

В. Д. Тихомиров (1876-1956 гг.) - танцовщик, балетмейстер, педагог, руководитель балетной труппы Большого театра (1925-1930 гг.). Постановка совместно с Л. Лаццилиным балета «Красный мак» (муз. Р. Глиэра, 1927 г.). Тесная связь балета с современностью, история создания, проблематика

Синтез классического, народного и современного танца в балете «Красный мак». Матросская пляска как этап создания современного массового героического образа.

Исполнители спектакля. Сценическая судьба и историческая роль «Красного мака» как первого советского этапного балета.

Тема № 2.2. Балетный театр 30-х гг.

Тема № 2.2.1. Общая характеристика развития советского искусства 30-х гг.

Пафос созидания, период утверждения. Влияние на балет процессов, происходящих в драматическом театре (МХАТ).

Последние экспериментальные постановки, связанные с воплощением современной темы - «Футболист» (муз. В. Оранского, 1930 г., пост. Л. Лащилина, И. Моисеева), «Золотой век» (муз. Д. Шостаковича, 1930 г., пост. В. Вайнонена, В. Чеснакова, Л. Якобсона), «Болт» (муз. Д. Шостаковича, 1931 г., пост. Ф. Лопухова). Жанр балета-ревю.

Драмбалет как ведущий жанр советского балетного театра 30-х гг.

Его особые черты: претворение принципов реалистического драматического театра, требование сквозного действия и четко очерченных характеров. Освоение балетным театром тем и сюжетов русской и мировой литературы. Контакты с режиссерами драматических театров. С. Радлов - известный режиссер драматического театра и первый режиссер балета. Выдающиеся мастера хореодрамы - В. Вайнонен, Р. Захаров, Л. Лавровский.

Героико-романтическое и героико-эпическое направление в балетном театре 30-х годов. Особенности балетов В. Вайнонена и В. Чабукиани.

Формирование и становление оперно-балетных театров союзных и автономных республик. Создание балетных трупп в театрах Тбилиси, Киева, Баку, Еревана, Минска, Фрунзе, Казани и др. Создание национального репертуара. Балеты: «Лилия» (Украина), «Счастье» (Армения), «Соловей» (Белоруссия), «Ду-гуль» (Таджикистан), «Журавлиная песнь» (Башкирия) и другие.

Новая жизнь народного танца. Профессионализация танцевального фольклора, его сценическое бытование. Ансамбль народного танца Союза

ССР под руководством И. А. Моисеева (1937 г.). Массовое самодеятельное танцевальное творчество как стимул возникновения ансамблевых танцевальных и хоровых коллективов.

Тема № 2.2.2. Творчество Р. В. Захарова

Общая характеристика творчества Р. В. Захарова (1907-1984 гг.). Р. Захаров — балетмейстер, режиссер, педагог.

Утверждение эстетики драмбалета. Лирическая поэма «Бахчисарайский фонтан» (муз. Б. Асафьева, сценарий Н. Волкова, 1934 г.) как программный спектакль в жанре драмбалета. Нравственная проблематика, психологический конфликт, развитие характеров. Требования к актерской игре. Возрастание роли пантомимных сцен, соотношение пантомимы и танца. Открытие драматического дарования Г. Улановой (Мария), О. Иордан, Т. Вечесловой (Зарема).

Балеты Р. Захарова - «Утраченные иллюзии» (муз. Б. Асафьева, 1936 г.), «Кавказский пленник» (муз. Б. Асафьева, 1938 г.), «Барышня-крестьянка» (муз. Б. Асафьева, 1946 г.), «Медный всадник» (муз. Р. Глиэра, 1949 г.), «Золушка» (муз. С. Прокофьева, 1945 г.), «Тарас Бульба» (В. Соловьев-Седой, 1940 г.) и др.

Литературное наследие Р. Захарова: книги «Слово о танце», «Сочинение танца», «Записки балетмейстера». Значение творчества.

Тема № 2.2 3. Творчество Л. М. Лавровского

Творчество Л. М. Лавровского (1905-1967 гг.) - танцовщика, балетмейстера, педагога. Широта тематики, содержательность, обогащение и обновление форм хореографических спектаклей Л. Лавровского.

Ранние балеты: «Времена года» (муз. П. Чайковского, 1928 г.), «Фадетта» (муз. Л. Делиба, 1934 г.), «Катерина» (муз. А. Адана и Рубинштейна, 1935 г.).

Балет «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева, 1940 г.) - первое воплощение трагического конфликта в советском балетном театре, вершина произведений хореодрамы довоенных лет. Современность его содержания: проблема личности, право человека на свободу и счастье. Пластическое

воплощение шекспировской трагедии. Исполнители центральных ролей - К. Сергеев, А. Лопухов, Р. Гербек, Г. Уланова.

Балеты Л. Лавровского - «Паганини» (муз. С. Рахманинова, 1960 г.), «Классическая симфония» (муз. С. Прокофьева, 1966 г.), «Сказ о каменном цветке» (муз. С. Прокофьева, 1954 г.), «Большой город» и «Страницы жизни» (муз. А. Баланчивадзе, 1961 г.). Значение творческой и педагогической деятельности Л. Лавровского.

Тема № 2.2.4. Творчество В. И. Вайнонена

Общая характеристика творчества В. И. Вайнонена (1901-1964 гг.). Героико-эпический балет «Пламя Парижа» (муз. Б. Асафьева, сценарий А. Дмитриева, Н. Волкова, 1932 г.). Образ народа как главного героя спектакля. Влияние массовых зрелищ первых послереволюционных лет на структуру балета.

Особенности балетов В. Вайнонена: «Партизанские дни» (муз. Б. Асафьева, 1937 г.), «Милица» (муз. Б. Асафьева, 1947 г.) «Берег счастья» (муз. Спадавеккиа, 1952 г.), «Мирандолина» (муз. Василенко, 1949 г.), «Гаяне» (А. Хачатуряна, 1957 г.) и др.

Тема № 2.2.5. Творчество В. М. Чабукиани

В. М. Чабукиани (1910-1992 гг.) - танцовщик, балетмейстер, педагог, один из создателей героического стиля мужского классического танца.

Продолжение героико-эпической линии В. Вайнонена в творчестве В. М. Чабукиани. Героико-романтические балеты В. Чабукиани - «Сердце гор» (муз. А.М. Баланчивадзе, 1936 г.), «Лауренсия» (муз. А. А. Крейна, 1939 г.). Обогащение драматического конфликта активной танцевальностью. Органичное сочетание в балетах академических основ классического танца и фольклорной пластики, народно-характерного танца.

Балеты: «Синатле» (муз. Г. В. Киладзе, 1947 г.), «Горда» (муз. Д. А. Торадзе, 1949 г.), «Отелло» (муз. А. Д. Мачавариани, 1957 г.), «За мир!» (муз. Д. А. Торадзе, 1953 г.), «Демон» (муз. Цинцадзе, 1961 г.), «Болеро» (муз. Равеля, 1962 г.) и др. Создание В. Чабукиани на основе синтеза

реалистических традиций балетной классики с грузинским танцевальным искусством особого вида национального классического балета.

Тема № 2.3. Советский балет в годы Великой Отечественной войны

Большой театр Союза ССР в годы Великой Отечественной войны. Концертная деятельность артистов балета Москвы и Ленинграда на фронте, в госпиталях и в эвакуации. Работа Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова в Перми. Сохранение и обогащение репертуара. Премьера балета Н. Анисимовой «Гаяне» (муз. А. И. Хачатуряна, 1942 г.). Деятельность Ленинградского Малого театра оперы и балета в Оренбурге. Работа Ленинградского и Московского хореографических училищ в условиях эвакуации.

Советский балетный театр послевоенных лет. Обращение к сказочной сюжетике. Утверждение принципов хореодрамы. Героическая тема. Балеты - «Юность» (балетмейстер Б. А. Фенстер, муз. М. И. Чудаки,

1949 г.), «Мнимый жених» (балетмейстер Б. А. Фенстер, муз. М. И. Чулаки, 1946 г.), «Золушка» (балетмейстеры К. Сергеев, Р. Захаров, муз.

С.С. Прокофьева, 1945 г.), «Татьяна» (балетмейстер В. А. Бурмейстер, муз. А. А. Крейна, 1947г.), «Весенняя сказка» (балетмейстер Ф. В. Лопухов, муз. Б. В. Асафьева, 1947 г.).

Тема № 2.4. Творчество Ю. Н. Григоровича

Ю. Н. Григорович (р. 02 января 1927 г.) - лидер нового поколения балетмейстеров. Обновление эстетики сюжетного балета. Первые постановки в детской студии: балеты «Аистенок» и «Семеро братьев»(1948 г.).

Своеобразие балетов Ю. Н. Григоровича - «Каменный цветок» (муз.

С.Прокофьева, 1957 г.) и «Легенда о любви» (муз. А. Меликова, 1961 г.) - их цельная драматургия, психологическая разработка характеров и тесное слияние хореографии с музыкой.

Жанр героического балета. Жанр философско-психологической драмы и исторического балета в творчестве Ю. Н. Григоровича: балеты «Спартак» (муз. А. Хачатуряна, 1968 г.) «Иван Грозный» (муз. С. Прокофьева, 1974 г.); балеты на

современные сюжеты - «Ангара» (муз. А.Эшпая, 1977 г.), «Золотой век» (муз. Д. Шостаковича, 1982 г.).

Работа Ю. Н. Григоровича по обновлению спектаклей классического наследия. Редакции балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро». Балеты Ю. Григоровича на мировых сценах.

Тема № 2.5. Творчество И. Д. Бельского

Игорь Дмитриевич Бельский (1925-1999 гг.) - советский артист, балетмейстер. В 1962-1973 гг. И. Бельский главный балетмейстер Ленинградского Малого театра, в 1973-1977 гг. - театра им. С. М. Кирова.

Обновление эстетики сюжетного балета посредством обогащения хореографического языка: балет «Берег надежды» (муз. А. Петрова, 1965 г.). Возрождение жанра танцсимфонии, развитие традиций Ф. Лопухова. Балеты: «Ленинградская симфония» (муз. Д. Шостаковича, 1961 г.), «Овод» (муз. Чернова, 1967 г.), «Одиннадцатая симфония» (муз. Д. Шостаковича, 1966 г.), «Икар» (муз. М. С. Слонимского, 1974 г.). Проблема публицистичности в балетном театре.

Тема № 2.6. Творчество О. М. Виноградова

Олег Михайлович Виноградов (р. 01 августа 1937 г.) - танцовщик, балетмейстер. Работа в Новосибирском театре оперы и балета (1958-1965 гг.). Новое прочтение классических партитур в балетах «Золушка» (муз. С. Прокофьева, 1964 г.) и «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева, 1969 г.).

Жанровое многообразие творчества О. Виноградова. Современная тема в балетах О. Виноградова: «Асель» (муз. В. Власова, 1967 г.), «Горянка» (муз. М. Кажлаева, 1968 г.), «Двое» (муз. А. Меликова, 1969 г.). Интерпретация танцевального фольклора Дагестана в балете «Горянка».

Исторические драмы и трагедии в балетах О. Виноградова: «Александр Невский» (муз. С. Прокофьева, 1969 г.), «Ярославна» (муз. Б. Тищенко, 1974 г.), «Броненосец «Потемкин» (муз. А. Чайковского, 1986 г.). Жанр сатирической комедии в балете «Ревизор» по произведению Н. Гоголя и хореографической сказки в балетах «Зачарованный принц» (муз.

Бриттена, 1972 г.), «Фея Рондских гор» (муз. Э. Грига, 1980 г.).

Особенности хореографического почерка О. Виноградова, его графичность, синтез лексики классического танца с элементами фольклора и свободной пластики. Возрождение и сохранение лучших спектаклей классического наследия, постановка произведений западных балетмейстеров в творческой деятельности О. Виноградова.

Тема № 2.7. Классика и современность на балетной сцене

Классика и современность в творчестве М. Плисецкой, В. Васильева и Е. Максимовой, Н. Касаткиной и В. Василева, Н. Боярчикова, Д. Брянцева и др.

Новые балеты 60-70-х гг.: «Икар» (муз. Слонимского, 1976 г., балетмейстер В. Васильев), «Анна Каренина» (1972 г., балетмейстер М. Плисецкая), «Чайка» (муз. Р. Щедрина, 1980 г., балетмейстер М. Плисецкая), «Макбет» (муз. Молчанова, 1980 г., балетмейстер В. Васильев), «Героическая поэма» (муз. Н. Каретникова, 1964 г.), «Весна священная» (муз. Стравинского, 1970 г.), «Сотворение мира» (муз. А. Петрова, 1971 г.) - балетмейстеры Н. Касаткина и В. Василев. Балеты Н. Боярчикова: «Три мушкетера» (муз. В. Баснера, 1964 г.), «Деревянный принц» (муз. Б. Бартока, 1966 г.), «Пиковая дама» (муз. С. Прокофьева, 1968 г.), «Царь Борис» (муз. С. Прокофьева, 1978 г.), «Слуга двух господ» (муз. М. Чулаки, 1978 г.)

Ведущие исполнители 60-70 гг.

**Раздел III. Современный этап развития в зарубежном и
российском хореографическом искусстве**

Тема № 3.1. Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене

Балетный театр России 1990-х гг. Творческое осмысление и освоение открытий прошлых лет, поиск новых художественных форм, идей и накопления нового опыта, с преломлением в нем личного, индивидуального.

Сохранение классического наследия. Основу репертуара театров оперы и балета составляют «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»,

«Раймонда», «Баядерка», «Дон Кихот», «Пахита», «Щелкунчик», «Шопениана» и другие шедевры хореографического искусства. Расширение классического репертуара за счет неисполняемых в России, но значительных в художественном отношении произведений: прежде всего, романтического балета «Сильфида», «Неаполь» Л. Бурнонвиля, «Бабочка», «Натали, или Швейцарская молочница» Ф. Тальони, а также балетов «серебряного века»: «Послеполуденный отдых фавна» В. Нижинского, «Призрак розы» и «Павильон Армиды» М. Фокина и др.

Шедевры зарубежных мастеров балета в репертуаре отечественных театров. Балеты Дж. Баланчина, Д. Ноймайера, Д. Роббинса, Р. Пети, У. Форсайта в России. Современные редакции балетов «Лебединое озеро» (К). Григорович, В. Васильев), «Щелкунчик», «Светлый ручей» (А. Ратманский), «Ромео и Джульетта» (М. Лавровский), «Золушка» и другие.

Тема № 3.2. Современное и современность на балетной сцене

Освоение хореографией конца XX века художественного опыта смежных искусств — музыки, изобразительного искусства, литературы, кино, цирка, эстрады. Расширение тематики балетов, обращение к коренным проблемам современности. Человек, его психология, духовный мир, нравственные идеалы — все это в центре внимания хореографического искусства.

Развитие форм драмбалета. Балеты: «Ревизор», «Витязь в тигровой шкуре» О. Виноградова; «Дама с камелиями» Н. Касаткиной и В. Василева; «Идиот», «Поручик Ромашов», «Братья Карамазовы», «Безумный день», «Убийцы» Б. Эйфмана, «Бег» Е. Панфилова, «Анюта», «Мастер и Маргарита», «Макбет» В. Васильева; «Чайка», «Дама с собачкой» М. Плисецкой; «Разбойники», «Женитьба», «Макбет» И. Боярчикова и др.

Современная трактовка героических исторических сюжетов: «Гусарская баллада» Д. Брянцева и О. Виноградова, «Броненосец Потемкин» О. Виноградова, «Летят журавли» Ю. Петухова, «Оптимистическая трагедия» Д. Брянцева; «Пушкин», «Сотворение мира» Н. Касаткиной и В. Василева; «Педагогическая поэма» Л. Лебедева; «Двухголосье», «Бумеранг», «Прерванная песня», «Чайковский», «Красная Жизель» Б. Эйфмана; «Знамя» Л. Лебедева;

«Наполеон Бонапарт», «Зевс» А. Петрова и др.

Тема № 3.3. Современные авторские коллективы

Появление новых исполнительских коллективов, в практике которых преобладают малые формы, стремление к стилистической новизне: Московский Государственный театр балета СССР (с 1986 г.), руководители Н. Касаткина и В. Василев; ансамбль «Хореографические миниатюры», художественный руководитель А. Макаров (основан Л. Якобсоном в 1969 г.); «Театр современного балета», рук. Б. Эйфман; театр «Кремлевский балет», руководитель А. Петров; «Имперский русский балет», руководитель Г. Таранда; «Русский балет», рук. В. Гордеев; Театр танца Евгения Панфилова, Независимая труппа А. Сигаловой и др.

Классика и современность в репертуаре последних лет. Новые центры развития хореографии, активной творческой жизни балетного театра.

Тема № 3.4. Возникновение и развитие танца модерн

Германия - центр становления экспрессивного танца. Р. Лабан и его теория танца. Ведущие хореографы Европы первой половины XX столетия: К. Йосс, М. Вигман, Х. Хольм, Г. Палукка, И. Георги, Х. Кройцберг, М. Терпис, В. Скорнель, сестры Визенталь, А. Сахарова и другие; их роль в развитии техники танца и методики преподавания. Балетные спектакли, тематика, выразительные средства, постановочные приемы.

Зарождение в конце XIX - начале XX века в США и Германии современного направления хореографии - танца модерн. Истоки направления в искусстве А. Дункан в идеях теоретика и педагога Ф. Дельсарта и системе Э. Жака-Далькроза. Танец модерн как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. основополагающие принципы нового танца: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. А. Дункан - «пионер» нового направления, творческие принципы танцовщицы.

Стилистические особенности лексики американского танца модерн. Создание Р. Сен-Дени и Т. Шоуном первой школы и труппы танца модерн

«Денишоун» (Лос-Анджелес, 1915 г.). Деятельность школы по расширению выразительных возможностей хореографии за счет приемов танцевального искусства народов Востока, классического балета. Первое поколение американских хореографов: М. Грэхем, Д. Хамфри, Ч. Вейдман, Х. Хольм, Х. Тамирис. Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, фольклорного и классического танца. Творческая деятельность хореографов и танцовщиков - С. Ширер, Х. Лимона, П. Праймес, К. Данхем, Т. Битти, А. Эйли, Д. Роббинса, А. Де Миль - по сохранению ритмопластических фольклорных корней негритянской танцевальной культуры в американском балете.

Особенности развития танца модерн в Европе.

Влияние танца модерн на дальнейшее развитие американской и западноевропейской хореографии.

Тема № 3.5. Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии

Джаз-танец как одно из популярных направлений в системе современной хореографии. Истоки и природа джаз-танца. Влияние различных танцевальных культур на формирование стилистики джазового танца. Особый интерес к «черному» танцу в начале XX века и его влияние на социальный (бытовой) танец. Появление первых спектаклей на Бродвее и в Гарлеме (шоу «Шафл Элонг», 1921 г.). Выдающиеся исполнители первой половины XX века - Эл Танер, Эвон Лонг, Элвис Витман.

Профессиональное изучение основ джаз танца в 40-х годах XX века. Выдающиеся артисты и педагоги направления — Жан Коле, Катрин Данхэм, Перл Примюс и другие. Влияние джаз-танца на классический танец и танец модерн. Репертуарные спектакли в Америке, созданные на основе джазовой музыки и лексики джаз-танца - «Тропики и горячий джаз» (К. Данхэм, 1940 г.), «Матросы на берегу» (Д. Роббинс, 1944 г.), «Вестсайдская история» (Д. Роббинс, 1957 г.), «Сюита блюзов» (А. Эйли, 1958 г.), «Откровения» (А. Эйли, 1960 г.).

Особенности развития джаз-танца в Европе и его влияние на классический балет. Проведение в Германии, Бельгии, Франции в 60-70 годах международных

мастерских и курсов с участием американских мастеров джаз-танца - М. Меттокса, У. Никса, Г. Луиджи, Г. Джордано и других. Современные тенденции развития джаз-танца.

Тема № 3.6. Западноевропейский балетный театр второй половины XX века

Особенности развития хореографического искусства западноевропейских стран второй половины XX столетия. Многообразие творческих коллективов, балетных трупп, стилевых и жанровых направлений в современном танцевальном искусстве. Новое поколение хореографов, создание крупных учебных центров, авторских и экспериментальных театров, «Палукка-шуле» и «Фолькванг-шуле» (Германия), Печский балет (Венгрия), Нидерландский танцевальный театр, центр «Мудра» (Брюссель), Лондонский театр современного танца (Англия) и другие.

Творческий почерк, проблематика произведений ведущих мастеров танца: Р. Пети, М. Бежар, Р. Коэн, И. Килиан, А. Прельжокаж, Дж. Кранко, I Шиллинг, Д. Ноймайер, У. Форсайт, Р. Обадья, Ж. Руссильо, Й. Экк, Дж. Макмиллан и других. Синкретические инновации в современном танцевальном искусстве. Сохранение и развитие традиций классического танца в ведущих театрах Европы.

Тема № 3.7. Современный этап развития американского балетного театра

Развитие американского танца модерн как этап становления американского хореографического театра. Формирование в последней четверти XX столетия основных школ и техник современного танца: М. Грэхем, Д. Хамфри и Х. Лимона, М. Каннингема.

Развитие направления - модерн джаз-танец. Ведущие педагоги, синтезировавшие в своих методиках технику классического танца, джаза и танца модерн - Д. Коул, М. Меттокс, Луиджи (Юджин Луис), I . Джордано. Хореографические эксперименты М. Каннингема, А. Николайса, Э. Хокинса, Дж. Уоринга, П. Тейлора, Дж. Батлера. Новые формы хореографии и взаимоотношения танцовщиков со зрителем (прием хэппенинга).

Создание экспериментальных трупп и групп авангардного направления (Т.

Тарп, Э. Саммерс, Н. Уокер, М. Дитмонг и другие). Творческий поиск хореографов Э. Монте и Д. Брауна, Л. Маклаклин, М. Рензи, Т. Браун.

Сохранение и развитие традиций «неоклассицизма» Д. Баланчина в современном балетном театре Америки.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «История хореографического искусства» в нечетных полугодиях составляет 32 часа, в четных полугодиях - 34 часа.

Объем времени на внеаудиторную работу (самостоятельная работа) в нечетных полугодиях составляет 32 часа, в четных полугодиях - 34 часа.

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего задания, посещение концертного зала, театра.

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и сопровождается пояснениями выполнения домашнего задания;

обеспечивается учебными пособиями и дополнительной литературой и занимает примерно 1 час еженедельных занятий в 7-х и 8-х классах. Посещение концертного зала и театра - не менее одного раза в четверть.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии с ФГТ.

Результатом освоения учебной программы «История хореографического искусства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков:

- знание основных этапов развития хореографического искусства;
- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
- знание имен выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох;
- знание основных этапов становления и развития русского балета;
- умение анализировать произведение хореографического искусства I учетом

времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов искусств, к художественных средств создания хореографических образов.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. В качестве средств текущего контроля успеваемости выступают: устные опросы, беседа. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков (тестирование) по полугодиям в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершению изучения учебного предмета «История хореографического искусства» проводится итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена в счет внеаудиторного времени и включает в себя написание реферата и письменную работу в форме тестирования по вопросам за весь период обучения.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

По результатам итоговой аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

-оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;

- оценка работы ученика на контрольных уроках и экзамене;
- другие выступления (доклад, реферат, творческое задание) ученика в течение учебного года.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического развития учащихся, количество учеников в группе, возрастные особенности учащихся. При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов. В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми балетными спектаклями как классического, так и национального направления. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания о нем и истцом искусстве с существующей практикой создания балетных спектаклей. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой о балете, журнальными и газетными статьями о хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные постановки. Рекомендуется организовывать посещение музеев, выставок, просмотр фильмов-балетов. Методика преподавания предмета должна ориентироваться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля,

выступления хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или рецензии на балетный спектакль.

Рекомендации по применению методов организации образовательного процесса

В ходе учебной подготовки танцовщика применяется ряд разнообразных форм обучения - как общепринятых, универсальных для любой специальности, так и специфических для профессии танцовщика. под формами обучения понимаются формы работы или формы организации обучения как целостная системная характеристика процесса обучения с точки зрения взаимодействия педагога и учеников, соотношения управления и самоуправления, целей, средств, содержания, методов и результатов обучения. Формы обучения определяют контекстные и коммуникативные условия и средства, делающие образовательное действие возможным: лекция, беседа, семинарские занятия, самостоятельная работа.

Урок - основная форма учебного процесса в освоении основных образовательных программ. Урок характеризуется единством дидактической цели и задач. Как часть учебного процесса урок может содержать: организационную часть, восприятие нового материала,

осознание и закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и опытом творческой деятельности; усвоение норм и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно решаются и воспитательные задачи.

Лекция - это наиболее распространённая форма организации обучения, в рамках которой преподаватель системно и последовательно, преимущественно монологически излагает учебный материал, а учащиеся записывают содержание лекции, задают по нему вопросы, приводят примеры. С целью активизации мышления учащихся преподаватель может создавать проблемные ситуации и задавать вопросы, вписывающиеся в содержание лекции.

Современными формами проведения лекции является диалоговая лекция.

Подготовка танцовщика имеет свои особенности и вносит коррективы в данную общепринятую форму обучения. В рамках сложившихся на сегодняшний день традиций обучения хореографии лекция является вспомогательной формой работы - более активно в подготовке используются лекция-беседа и т.п. Подчеркнём, что существующие нетрадиционные формы лекционных занятий активизируют познавательную активность учащихся, способствуют формированию творческого компонента деятельности.

Лекция-беседа. Данная форма организации обучения предполагает подготовку учащихся сообщения об истории хореографического искусства на любую тему с последующим исполнением её в виде рассказа, проиллюстрированного фрагментами балетных спектаклей и других хореографических произведений. Данный вид работы включает аналитическо-поисковую деятельность, работу с научными и литературными источниками, способствует формированию навыков публичного выступления. Данная форма организации обучения в полной мере позволяет реализоваться творческим задумкам учащегося, раскрыть его творческий потенциал.

Семинарские занятия — это форма организации обучения, при которой на этапе подготовки доминирует самостоятельная работа, а в процессе семинара происходит активное обсуждение и выступления учащихся, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинары обладают большими развивающими и обучающими возможностями, так как развивают критическое мышление, формируют интерес к самостоятельным исследованиям.

Реферат. Форма работы, позволяющая самостоятельно освоить один и I разделов программы учебного предмета. Рекомендуемый план реферата:

- тема, цель работы;
- изложение содержания, которое раскрывает тему;
- результаты работы;
- выводы;
- использованная литература и другие источники.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, олимпиадам. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. И случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Цель: формирование у учащегося способностей к саморазвитию, творческому применению полученных знаний; формирование умения использовать справочную и специальную литературу.

Как форма учебной работы самостоятельная работа призвана выполнять несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);
- развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся - их внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно добывать знания из различных источников);
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности — честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Систематическая самостоятельная работа способствует лучшему усвоению полученных знаний, формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности, формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоению детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической

целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и (ж тематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и (линиями, конспектами лекций и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Внеаудиторная работа включает в себя:

- выполнение домашнего задания;
- подготовку докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др).

Список литературы

Основная литература

1.Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / сост. Н. Александрова. - СПб : Лань, 2011

2.Блазис, К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы / К. Блазис. - СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008

3.Блок, Л. Классический танец. История и современность / Л. Блок. М., 1987

4.Вашкевич, Н. П. История хореографии всех веков и народов / Н. 11, Вашкевич. - СПб: Лань. Планета Музыки. 2009

5.Деген, А. Балет 120 либретто. Композитор / А. Деген. - СПб, 2008

6.Дубкова, С. А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова

7.Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до сер. XV111 в. / В. М. Красовская. - Л., 1979

8.Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра / В. М. Красовская. - Л., 198

9.Красовская, В. М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века / В. М. Красовская. - Л-М., 1958

10.Красовская, В. М. Русский балетный театр второй половины XIX в / В. М. Красовская. - Л-М., 1963

11. Коптелова, Е. Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца / Е. Д. Коптелова. - СПб: Лань, Планета Музыки, 2012
12. Левинсон, М. История костюма. Полная хрестоматия / М. Левинсон. - М., 2008
13. Никульский, А. Балерины. Издательское содружество / А. Никульский. - М., 2008
14. Петипа, Мариус. Материалы, воспоминания, статьи / Мариус Петипа. - Л., 1971
15. Соллертинский, И. Романтизм / И. Соллертинский. - М., 1962
16. Суриц, Е. Хореографическое искусство 1920-х годов / Е. Суриц. - М., 1979
17. Худяков, С. Н. Всемирная история танца. Эксмо / С. Н. Худяков. М.. 2009

Дополнительная литература

1. Айседора: Гастроли в России. Сб. статей. - М., 1992
2. Вапльберх, И. Из архива балетмейстера / И. Вальберх. - М-Л., 1948
3. Волынский, А. Книга ликований / А. Волынский. - М., 1992
4. Гаевский, В. Дивертисмент / В. Гаевский. - М., 1981
5. Глушковский, А. Воспоминания балетмейстера / А. Глушковский. - Л-М., 1940
6. Григорьев, С. Балет Дягилева / С. Григорьев. - М., 1993
7. Голейзовский, К. Жизнь и творчество / К. Голейзовский. - М., 1984
8. Демидов, А. Лебединое озеро / А. Демидов. - М., 1985
9. Добровольская, Г. Балетмейстер Леонид Якобсон / Г. Добровольская. - М., 1968
10. Добровольская, Г. Федор Лопухов / Г. Добровольская. - Л., 1976
11. Дункан, А. Моя жизнь / А. Дункан. - Р-Д., 1998
12. Ильичева М. «Тщетная предосторожность» в Петербурге / М. Ильичева. - СПб., 2001
13. Карп, И. О балете / И. Карп. - М., 1967

- 14.Карп, И. Балет и драма / П. Карп. - Л., 1980
- 15.Карсавина, Т. Театральная улица / Т. Карсавина. - Л., 1971
- 16.Красовская, В. Профили танца / В. Красовская. - СПб., 1999
- 17.Красовская, В. Статьи о балете / В. Красовская. - Л., 1967
- 18.Константинова, Н. «Спящая красавица» / Н. Константинова. - М., 1990
- 19.Кшесинская, М. Воспоминания / М. Кшесинская. - М., 1992
- 20.Лавровский, Л. Документы, статьи, письма / Л. Лавровский. - М., 1983
- 21.Мессерер, А. Уроки классического танца / А. Мессерер. - М., 1967
- 22.Нижинская, Б. Ранние воспоминания / Б. Нижинская. - М., 1999
- 23.Нижинский, В. Дневник / В. Нижинский. - М., 1995
- 24.Петров, О. Русская балетная критика конца XVIII первой пол. XIX в. / О. Петров. - М., 1982
- 25.Петров О. Русская балетная критика второй половины XIX в. / О. Петров. -Е., 1995
- 26.Петипа, Мариус Мемуары / Мариус Петипа. - СПб., 1996
- 27.Серебрянников, Н. Поддержка в дуэтном танце / Н. (- Л., 1985
- 28.Слонимский, Ю. Мастера балета / Ю. Слонимский. - Л., 1937
- 29.Слонимский, Ю. В честь танца / Ю. Слонимский. - М., 1968
- 30.Соколов-Каминский, А. Советский балет сегодня / А. Соколов-И «минский. -М., 1984
- 31.Тарасов Н. Классический танец / Н. Тарасов. - М., 1971
- 32.Тихонова, Н. Девушка в синем / Н. Тихонова. - М., 1992
- 33.Фокин, М. Против течения / М. Фокин. — Л., 1981
- 34.Фридеричиа, А. Бурнонвиль / А. Фридеричиа. - М., 1983
- 35.Худеков, С. История танцев. В 4 т. / С. Худеков. - СПб-Пг., 1913-1917
- 36.Чернова, Н. От Гельцер до Улановой / Н. Чернова. - М., 1979
- 37.Чистякова, В. В мире танца. Беседы о балете / В. Чистякова. - Л- М., 1964
- 38.Чистякова, В. Роллан Пети / В. Чистякова. - Л., 1977
- 39.Шовире, И. Я - балерина / И. Шовире. - М.,1977

40.Эльяш, Н. Пушкин и балетный театр / Н. Эльяш. - М., 1970.

Кино- и телефильмы

- 1.«Фуэте». Фильм-балет ООО Ленфильм-Видео, 2000.
- 2.«Майя Плисецкая». ПКФ Видеовосток, 2000.
- 3.«Correpelia». The Kirov Balle ООО Ленфильм-Видео, 2000.
- 4.«Спартак» балет Ю.Григоровича. КВО «Крупный план», Мосфильм, 1989.
- 5.«Ромео и Джульетта» балет Л. Лавровского. КВО «Крупный план», Мосфильм, 1993.
- 6.«Баядерка» балет Ю.Григоровича
- 7.«Бахчисарайский фонтан» (балет) - М.:«Мосфильм», 1975.
- 8.«Раймонда» (балет) - Л.: «Лентелефильм», 1977.
- 9.«Галатhea» (балет). - Л.: «Лентелефильм», 1977.
- 10.«Сотворение мира» (балет). –М.: Packaging Dessing, 1993.
- 11.«Ромео и Джульетта» (балет). - М.: Packaging Dessing, 1993.
- 12.«Золушка» (балет). - М.: «ПК Видеовосток», 2000.
- 13.«Конёк-Горбунок» (балет). -М.: Coull, 1990.
- 14.«Каменный цветок». - М.: ВПТО. «Видеофильм», 1990.
- 15.«Снегурочка» (опера). - М.: «ПК Видеовосток», 2000.
- 16.«Ярославна» (балет). - Спб.: АОЗТ НПКФ «Адонис», 1998.
- 17.«Гаяне» (балет). - М.: ВПТО. «Видеофильм», 1990.
- 18.«Спартак» (балет).-М.: «Мосфильм», 1975.
- 19.«Лебединое озеро» (балет). -М.: «Мосфильм», 1975.
- 20.«Спящая красавица» (балет). — М.: ВПТО «Видеофильм», 1990.
- 21.«Щелкунчик» (балет). - М.: ВПТО «Видеофильм», 1990.
- 22.«Анна Каренина» (балет). - Спб.: АОЗТ НПКФ «Адонис», 1998.
- 23.«Звезды русского балета». - Спб: АОЗТ НПКФ «Адонис», 1998.