

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт гуманитарного и социокультурного образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор института

_____ Т.М. Кожевникова

«9» октября 2015 г.

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) НАПРАВЛЕННОСТИ

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль: «Дополнительное образование в области хореографического искусства»

Квалификация (степень) выпускника: прикладной бакалавр

Форма обучения: очная

Программа дополнительного вступительного испытания творческой направленности по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль: «Дополнительное образование в области хореографического искусства», квалификация (степень) выпускника: прикладной бакалавр, форма обучения: очная составлена профессорско-преподавательским составом кафедры сценического и изобразительного искусства, и утверждена на заседании Ученого совета Института гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Протокол № 2 от «9» октября 2015 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Выявить уровень моторно-двигательных возможностей абитуриента (осанка, апломб, гибкость, танцевальный шаг, выворотность ног, координация, мышечная сила, физическая выносливость, двигательная память, ритмичность и мн.др.); знания в области основных исторических этапов эволюции хореографического искусства, его истоков, особенностей, современных тенденций развития.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ

Абитуриент должен знать:

- терминологию классического, народно-сценического, спортивного бального, современного танцев; историю и теорию музыки, историю хореографического искусства, современные тенденции хореографического искусства;
- владеть основными навыками и умениями в области хореографического искусства;
- понимать методические требования при исполнении отдельных движений и танцевальных комбинаций;
- иметь практические навыки в области композиции и постановки танца.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

При приеме абитуриентов по направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль: «Дополнительное образование в области хореографического искусства» проводятся вступительный экзамен профессиональной направленности, состоящий из двух туров:

- в первом туре оцениваются способности к импровизации, балетмейстерско - постановочной деятельности;
- во втором туре проводится собеседование, где оцениваются знания в области теории музыки, истории хореографического искусства, современных тенденций развития хореографического искусства.

Первый тур

Практический показ

Поступающим, предлагается осуществить постановку хореографического произведения, используя основные законы драматургии, многообразие композиции танца. Музыкальный материал, тему, сюжет, жанр хореографического произведения, а также его исполнителей, постановщик определяет самостоятельно.

К экзамену допускаются хореографические номера, поставленные на основе лексического материала народного, классического, бального, современного, спортивного танца (массовые, сольные дуэтные). При этом, комиссия оценивает индивидуальные способности постановщика, оригинальность творческого мышления, единство идеи, темы музыкального и хореографического произведения, умение работать с исполнителями, организовывать репетиционный процесс, а также исполнительский уровень участников хореографического номера.

Вступительный экзамен включает практический раздел «Балетмейстерская импровизация». На основе предлагаемого комиссией музыкального материала, абитуриент, в присутствии экзаменаторов, сочиняет танцевальную композицию соответствующую стилю и характеру музыки.

Второй тур

В собеседование включаются вопросы по теории и истории хореографического искусства.

1. Специфические особенности. Виды и жанры хореографического искусства.

Танец и его определение. Возникновение и эволюция танца. Роль искусства танца в жизни общества. Выразительные средства хореографии. Разновидности танца: народный (фольклорный), историко-бытовой - бальный, современный социальный (общественный), профессиональный (сценический): классический (балет), народно-сценический, спортивный, бальный, эстрадный и современный.

2. Характеристика современного хореографического искусства в учреждениях культуры, спорта и различных учреждениях дополнительного образования.

Многообразие творческих коллективов, балетных трупп, студий, школ и их роль в системе дополнительного образования. Стилиевые и жанровые направления современных коллективов в области хореографического искусства.

3. Современные тенденции развития хореографического искусства в России

Балетный театр России. Ведущие хореографы и исполнители, темы, сюжеты, выразительные средства современного балета. Классическое наследие на балетной сцене. Сохранение и развитие традиции народного танцевального творчества (ансамбли народного танца). Центры развития хореографии, фестивали и конкурсы.

Примерные вопросы для собеседования.

1. Специфические особенности хореографического искусства.
2. Происхождение танца и его ранние формы.
3. Танцевальная культура Западной Европы.
5. Реформы Ж.Ж.Новера. Значение теоретического труда Ж.Ж.Новера «Письма о танце и балетах».
6. Народные истоки русской хореографии. Скоморохи и их роль в развитии русского хореографического искусства.
7. Реформы Петра I и их значение для развития хореографического искусства России.
8. Значение хореографического образования в учреждениях системы дополнительного образования в России.
9. Крепостные театры и их роль в развитии самобытных черт русского балета.
10. Становление сюжетно-действенного балета в России.
11. Эстетика балетного романтизма. Великие балетмейстеры и исполнители эпохи.
12. Прогрессивные тенденции в хореографическом образовании.
13. Русский балетный театр.
14. Особенности творческой деятельности педагогов дополнительного образования в области хореографического искусства на современном этапе.
15. Советский балет на современном этапе.
16. Основные направления развития хореографического искусства.
17. Характеристика творчества мастеров хореодрамы.
18. Традиции и новаторство в творчестве современных специалистов в области хореографического искусства.
19. Хореографическое искусство России конца XX века: ведущие направления, тенденции и перспективы развития.
20. Современные направления в зарубежном хореографическом искусстве.
21. Ведущие хореографы и исполнители западноевропейских и американских школ современного танца.
22. Современные направления танца в творчестве отечественных балетмейстеров.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Критерии оценки по первому туру.

№ п/п	Критерии оценки	Краткое описание критерия	Максимальный балл
1	Оригинальность постановочной работы, единство идеи, темы, музыкального и хореографического материала.	Владеет практическими действиями в области композиции танца. Легко отражает объективные закономерности, присущие музыкальной форме. Владеет основами моделирования хореографической композиции, способами соединения танцевальных элементов. В состоянии дать подробный анализ собственного хореографического творчества с позиций эстетических принципов, художественного метода, идейной направленности содержания.	10
2	Способность к импровизации.	Легко выходит на уровень импровизации в выборе выразительных средств, сочинении хореографического текста. Достаточно свободно оперирует хореографическими образами, легко фантазирует и порождает оригинальные идеи.	10
3	Умения работать с исполнителями, организовывать репетиционный процесс.	Обладает способностью осуществлять репетиционную и постановочную работу с исполнителями; видеть и корректировать технические, стилевые ошибки, раскрывать перед исполнителями смысловую нагрузку, образность и музыкальность хореографических композиций.	10
4	Уровень исполнительского мастерства.	Владеет исполнительской техникой, выразительностью жестов, мимикой, пластикой тела, осознает роль экспрессии в танце.	10
5	Природные данные	Имеет хорошие анатомо-физиологические задатки.	10
Итого баллов:			50

Критерии оценки второго тура

№ п/п	Критерии оценки	Краткое описание критерия	Максимальный балл
1	Знания в области теории и истории хореографического искусства, современного состояния системы дополнительного образования в области хореографического искусства	Владеть основными знаниями и понятиями в области хореографического искусства	25
2	Знания терминологии в области хореографического искусства.	Владеет понятийным аппаратом в области хореографического искусства.	25
Итого баллов:			50

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый тур

Задание 1. Импровизация.

Цель данного задания определить образное мышление, навыки сочинительской и исполнительской деятельности абитуриента.

На заданный приемной комиссией музыкальный материал от 1 до 1,5 минут, абитуриент сочиняет фрагмент хореографического произведения. В этом фрагменте абитуриент должен отразить характер музыкального материала, образное решение и соответствующие ему выразительные средства. Работа проводится индивидуально, без привлечения других абитуриентов, в присутствии приемной комиссии.

Задание 2. Сочинение и постановка хореографического номера.

Цель данного задания – определить балетмейстерские, организаторские и репетиторские способности абитуриента.

Данное задание абитуриент готовит до начала проведения консультаций (подбирает музыкальный материал, сочиняет хореографический текст). Длительность хореографического номера от 3 до 5 минут. Комиссия не ограничивает в выборе музыкального и танцевального материала, жанре поставленного номера и количестве исполнителей. Абитуриент может задействовать в постановке исполнителей из числа поступающих абитуриентов на хореографическое отделение.

Второй тур

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Раздел 1. Театр как вид искусства.

Театр – одна из форм отражения действительности. Образная сущность театра. Происхождение театра. Истоки театра: ритуальные празднества и обряды. Игровая сущность театра и обрядовый характер. Специфика особенностей театра. Театр как синтез искусств. Значение каждого компонента и подчиненность общему замыслу спектакля.

Театр и литература. Репертуар как выразитель идейно-художественного лица театра. Ведущая роль драматургии в театре. Виды театров. Познавательное и воспитательное значение театра.

Раздел 2. Особенности режиссуры музыкального театра.

Краткая характеристика истории развития оперной режиссуры. Примитивное мизансценирование, обучение певцов элементарным нормам сценического поведения. Роль Мамонтовской оперы в развитии оперной режиссуры. Влияние сценической реформы МХТ и творчества Ф.И. Шаляпина на развитие принципов оперной режиссуры.

Оперная режиссура – особый вид художественного творчества. Появление жанра музыкальной драмы. Оперная режиссура и ее специфика. Отличие режиссуры от режиссуры драматического театра. Определяющее значение музыки в драматургии спектакля. Сценическое воплощение партитуры композитора. Тесное сотрудничество с дирижером. Функции режиссера. Выразительные музыкальные средства, драматургическая функция оркестра. Единство слышимого и видимого, синтез музыки и драмы. Требования к сценической выразительности.

Особенности участия режиссера в балетном спектакле. Обязанности режиссера балетного театра, производственно-организационный характер. Содружество режиссера и балетмейстера. Единое идейно-художественное решение спектакля (разработка роли и массовых сцен и др.). Участие крупнейших режиссеров в постановках балетных спектаклей: В.И. Немирович-Данченко («Лебединое озеро» 1920г.), С.Э. Радлов («Пламя Парижа» 1932г., «Щелкунчик», 1934г., «Бахчисарайский фонтан» 1934г.,

«Ромео и Джульетта» 1940г.); А.А. Дикий «Красный мак» 1937г.; Э. Каплан («Золотой век» 1930г., «Лауренсия» 1939г., «Гаяне» 1942г.) и др. Особенности режиссерских методов и приемов.

Раздел 3. Проблемы развития театра на современном этапе.

Общая характеристика развития и становления театрального дела на рубеже XX – XXI вв. Усиление динамики театральной жизни. «Новая волна» молодой драматургии и режиссуры. Изменение социального состава зрительного зала.

Эксперимент в режиссуре. «Дама с собачкой» А.П. Чехова (постановка К. Гинкаса в МТЮЗе), «Укрощение укротителей» Дж. Флетчера (постановка Р. Самгина в «Ленком»). Театральный фестиваль «Балтийский дом» как явление начала нового века. «Мотылек» П. Гладилина (постановка Е. Каменьковича в «Мастерской Петра Фоменко»), «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Островского (постановка С. Женовача в Малом театре).

Чеховский фестиваль. Всемирная Театральная Олимпиада в Москве. Фестивальные движения Европы и Америки. Авиньонский фестиваль (Франция).

Движение к «всемирности» – один из важнейших атрибутов искусства XX века. Значение интерпретационной игры с эпохами театральной истории, с языками и стилями литературы и театра прошлых столетий. Усиление процесса глобальной культурной интеграции.

Театральные опыты Е. Гротовского, М. Бежара, П. Брука. Инсценировки «Махабхараты», «Орестен», «Персов». Встреча архаического Востока с античным Западом на театральных подмостках XX века. Формирование нового типа всемирного театрального искусства.

Появление многонациональных актерских трупп (Международный Центр Театральных Исследований под руководством П. Брука). Обращение к культурным традициям экзотических племен Африки и Азии. Антропологизация театра и литературы. Театр и ритуал. Восточные черты французского Театра дю Солей Арианы Мнушкиной («Бараны на плотине», «Чингисхан», «Месфисто», «Совет птиц»).

Раздел 4. Происхождение танца и его ранние формы.

Определение танца. Научные теории происхождения танца. Ритм и его роль в жизни человека и танце. Первобытнообщинный строй как эпоха формирования семантики и лексики танца. Сочетание иллюзорности и рациональности. Нерасчлененность общественного сознания.

Культовый обряд 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.

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 (лексика, пластика, тематика). Бытовые танцы (сюжетные и бессюжетны, любовные).

Раздел 5. Специфические особенности хореографического искусства

Хореография – вид искусства и специфическая форма общественного сознания. Основные понятия и их значение: хореография, танец, виды танца – народный (фольклорный), бытовой (народный, городской, бальный, социальный), профессиональный (классический, характерный, эстрадный, модерн-джаз танец). Выразительные средства хореографии. Взаимосвязь танца и музыки, танца и живописи, скульптуры. Танец и пантомима. Виды и жанры сценического танца: классический, народно-характерный, историко-бытовой, современная пластика и др.

Балет как вид музыкального театра. Единство в балетном спектакле сценарной,

музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. Хореографические формы балетного спектакля. Связь проблематики балета с запросами духовной жизни эпохи.

Раздел 6. Реформы Ж.Ж. Новера.

Ж.Ж. Новер (1727-1810) – великий реформатор балета. Сущность реформ Ж.Ж. Новера. Творческая деятельность Ж.Ж. Новера в Штутгарте, Вене, Париже, Лондоне. Балет “Китайский праздник” (1754). Утверждение сюжетно-действенного балета “Медея и Язон” (1763), “Дон Кихот” (1768), “Горации и Куриации” по трагедии П.Корнеля (1775).

Теоретическое наследие Ж.Ж. Новера “Письма о танце и балетах” (1760). Ж.Ж.Новер 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. Новера.

Раздел 7. Народные истоки русской хореографии.

Феномен русского хореографического искусства. 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 VIII-IX вв. Специализация по жанрам. Коллективы скоморохов и их сценические представления. «Прохожие» и оседлые скоморохи. Искусство скоморохов XV-XVII вв. Влияние общественно-политических условий на изменение характера искусства скоморохов. Значение искусства скоморохов для развития русской хореографии.

Раздел 8. Значение реформ Петра I. Для развития танцевальной культуры России.

Экономический, политический и культурный подъем России в конце XVII – первой половине XVIII вв. Превращение России в могущественную державу, расширение экономических и культурных связей России с Западом. Проникновение западноевропейской театральной культуры в Россию XVII века. Деятельность И.Ладыгина при дворе Михаила Федоровича. Организация театра в Москве (1672). Театральные представления при дворе царя Алексея Михайловича, роль хореографии в этих спектаклях. Постановщик танцевальных представлений Н.Лима. “Балет об Орфее и Эвридике” (1673).

Реформы Петра I и их влияние на судьбу музыкального театра России. Открытие первого общедоступного театра в Москве (1702). 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. Стиль обучения и уровень подготовки. Западноевропейские танцы – менуэт, полонез, англес и другие в придворном быту Петровской эпохи. Народная пляска в дворянском обиходе и придворном быту России начала XVIII столетия.

Раздел 9. Творчество балетмейстеров первой половины XIX века.

Общественно-политическая жизнь России начала XIX века. Утверждение сентиментализма в русской литературе и искусстве. Идея внесловной ценности человека, отображение чувств и жизни простых людей. Национальные кадры – балетмейстеры, композиторы, исполнители. И.И. Вальберх (1766-1819) – первый русский балетмейстер, танцовщик, педагог, последователь реформ Ж.-Ж. Новера в хореографии. Первые постановки в жанре мифологического балета – «Орфей» (1795). Сентиментализм в балете. Влияние мелодрамы. “Нравственные” балеты И. Вальберха: человеческие страсти, современные идеи, драматизация содержания, связь с большой литературой. Балеты: “Новый Вертер” (1799), “Новая героиня, или Женщина-казак”

(1810), “Любовь к Отечеству” (1812), “Ромео и Юлия”, “Орфей и Эвридика” (1808), «Поль и Виргиния» (1810), «Клара, или Обращение добродетели» (1806), «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства» (1807) и другие.

Творческая деятельность в России Шарль Луи Дидло (1767-1837) – выдающегося мастера классического танца, французского артиста, балетмейстера, педагога. Совершенствование танцевальной техники, новаторство и разнообразие сценических постановочных приемов (полеты, оформление спектаклей). Разработка новой тематики и жанров балетных спектаклей. Героико-драматические балеты: “Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники” (1817), “Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов” (1819), “Кавказский пленник, или Тень невесты” (1823) по поэме А.С.Пушкина. Балеты: сказочные «Роланд и Моргана» (1812), комические «Молодая молочница, или Нисетта и Лука» (1817). Романтические тенденции в сказочных и драматических балетах Ш.Л.Дидло.

Рост национального самосознания и патриотических настроений различных слоев русского общества. Влияние общественно-политического подъема на художественную культуру. Повышение интереса ко всему национальному в литературе, изобразительном искусстве, музыке и театре. 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, «Дервня на берегу Волги» И.Лобанова. Эволюция жанра народно-патриотических дивертисментов.

Раздел 10. Значение творчества Мариуса Петипа для развития хореографического искусства.

Предпосылки подъема русского балетного театра последней трети XIX века:

- общая тенденция русского искусства к воплощению значительных проблем в крупной форме, неприятие передовой русской культурой 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), М.Муравьевой (1839-1879), В.Гельцер (1840-1908) 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) – новый этап в развитии русского балета, его “золотой век”. Возрождение традиций романтического балетного театра. Традиции и новаторство в творчестве М.И.Петипа: обобщение опыта романтического балета, прежде всего Ж.Перро, современной итальянской школы виртуозного танца, современного музыкального театра. Резко отрицательное отношение М.И.Петипа к жанру балета-феерии, но применение балетной фееричности как важнейшего средства выразительности. Поиски возможностей синтеза народного и классического танца.

Проблема содержательности и драматической правды в творчестве М.И.Петипа. Балеты “Дочь фараона” (1862), “Дон Кихот” (1869), “Баядерка” (1877). Попыты симфонизации балетного танца в балетах “Спящая красавица” (1890), “Раймонда” (1898), “Лебединое озеро” (1895). Кристаллизация академических форм большого балетного спектакля. Развитие формы хореографической миниатюры. Одноактные балеты “Сон в летнюю ночь” на муз. Мендельсона (1876), “Испытание Дамиса” и

“Времена года” на муз. Глазунова (1900).

Симфонизация хореографического действия как новаторский принцип М.И.Петипа и ведущая тенденция развития балетной хореографии второй половины XIX-XX вв. Историческая встреча инструментального и балетного симфонизма. Значение симфонических балетных партитур в развитии русской и мировой хореографии. Роль М.Петипа в обобщении достижений классического танца XIX века и дальнейшего его развития.

Русская школа хореографии к концу XIX века: М.Петипа, Л.Иванов, П.Герд, А.Ширяев, А.Иогансон, Н.Легат, Е.Вазем, Е.Соколова, Л.Рослаева, Ф.Кшесинский, Т. Стуколкин. Россия конца XIX века – единственная страна балетного театра и центр развития классического танца.

Раздел 11. Современный этап развития отечественной хореографии.

Балетный театр России 90-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 не исполняемых в России, но значительных в художественном отношении произведений, прежде всего романтического балета – “Сильфида”, “Неаполь” А.Бурнонвиля, “Бабочка”, «Натали, или Швейцарская молочница» Ф.Тальони, а также балетов “серебряного века”: “Послеполуденный сон фавна” В.Нижинского, “Призрак розы” и “Павильон Армиды” М.Фокина и др. Постановка в Большом театре балета М.Петипа «Дочь Фараона» балетмейстером-реставратором Пьером Лакоттом. Деятельность организованного в 1992г. “Дягилев-центра” по сохранению старых балетных спектаклей и созданию новых.

Раздел 12. Шедевры зарубежных и отечественных мастеров балета.

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» (Ю. Григорович, В. Васильев), «Щелкунчик», «Светлый ручей» (А. Ротманский), «Ромео и Джульетта» (М. Лавровский), «Золушка» и другие.

Раздел 13. Современные направления танца в творчестве отечественных хореографов.

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.

Плодотворное развитие и совершенствование форм и выразительных средств хореодрамы. Балеты: “Ревизор”, “Витязь в тигровой шкуре” О.Виноградова, “Дама с камелиями” Н.Касаткиной и В.Василева, “Идиот” “Поручик Ромашов”, “Братья Карамазовы”, “Безумный день”, “Убийцы” Б.Эйфмана, “Бег” Е.Панфилова, “Анюта”, “Мастер и Маргарита”, “Макбет” В.Васильева, “Чайка”, “Дама с собачкой” М.Плисецкой, “Разбойники”, “Женитьба”, “Макбет” Н.Боярчикова и др.

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

Появление новых исполнительских коллективов, в практике которых преобладают малые формы, стремление к стилистической новизне: Московский Государственный театр балета СССР (с 1986), руководители Н.Касаткина и В.Василев, ансамбль “Хореографические миниатюры”, худ. Рук. А.Макаров (основан Л.Якобсоном в 1969г.), “Театр современного балета”, рук. Б.Эйфман, театр “Кремлевский балет”, рук. А.Петров, “Имперский русский балет”, рук. Г.Таранда, “Русский балет”, рук. В.Гордеев, Театр танца Евгения Панфилова, Независимая труппа А.Сигаловой и др. Новые центры развития хореографии, активной творческой жизни балетного театра.

Раздел 14. Роль фестивалей, смотров, конкурсов в развитии хореографического искусства.

Развитие системы балетных конкурсов и фестивалей, их роль в активизации культурного обмена в области балетного искусства: Московский международный конкурс артистов балета, Витебский фестиваль современной хореографии, Международный конкурс “Майя”, Международный конкурс им. С.Лифаря, конкурс им. Р.Нуриева, «Золотая маска», «Балетный Бенуа», «Grand pas» и др.

Развитие народного танца, современный танцевальный фольклор, ансамбли народного танца. Влияние народной хореографии на профессиональное искусство.

Новые черты художественной самодеятельности. Многообразие любительских творческих коллективов, балетных трупп, студий, школ, стилевые и жанровые направления русской хореографии конца XX столетия. Взаимосвязь и взаимовлияние любительского и профессионального хореографического искусства.

Расширение культурного обмена и значение его для развития хореографического искусства. Гастроли ведущих отечественных трупп и ансамблей танца в странах Европы, Америки, Востока, зарубежных артистов и исполнительских коллективов в России. Постановочная и педагогическая деятельность отечественных мастеров балета за рубежом, совместная творческая деятельность.

Раздел 15. Современные направления в зарубежном хореографическом искусстве.

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). 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 и танец модерн. Репертуарные спектакли в Америке, созданные на основе джазовой музыки и лексики джаз танца – «Тропики и горячий джаз» (К. Данхэм, 1940), «Матросы на берегу» (Д. Роббинс, 1944), «Вестсайдская история» (Д. Роббинс, 1957), «Сюита блюзов» (А. Эйли, 1958), «Откровения» (А. Эйли, 1960).

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, Луиджа, Г. Джордано и других. Современные тенденции развития джаз танца.

Возникновение и развитие 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.

Стилистические особенности лексики американского танца модерн. Создание Р.

Сен-Дени и Т.Шоуном первой школы и труппы танца модерн «Денишоун» (Лос-Анджелес, 1915). 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. Германия – центр становления экспрессивного танца. Р.Лабан и его теория танца. Ведущие хореографы в Европе 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. Влияние танца модерн на дальнейшее развитие американской и западноевропейской хореографии.

Раздел 16. Ведущие хореографы и исполнители западноевропейских и американских школ современного танца.

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-шULE» и «Фолькванг-шULE» (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, Т.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.

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), Г.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.

Раздел 17. Использование современных технологий в сфере культуры.

Изменение характера функционирования культуры как результат изобретения и распространения кино, телевидения и компьютеров. Расширение диапазона системы аудиовизуальной (звукоразительной) коммуникации благодаря синтезу видео- и компьютерной техники (мультимедиа). Влияние новых потоков информации на уже сложившиеся традиции в театральном искусстве.

Театр и Интернет (последние новости, история театра, текущий репертуар, обсуждение спектаклей, афиши, заказ билетов). Информационная культура современного режиссера: просмотр театральных постановок в Интернет и на DVD;

режиссерские Интернет-конференции и семинары. Ознакомление с рецензиями и статьями театральных критиков. Библиотеки пьес и спектаклей в Интернет.

Раздел 18. Принципы формирования репертуара.

Понятие «репертуар». Принципы формирования репертуара. Зависимость репертуара от типа, численного состава коллектива. Взаимосвязь репертуара с планом учебно-воспитательной работы художественного коллектива. Позиция руководителя и участников коллектива, их мировоззрение, уровень исполнительского мастерства. Учет возрастных, физических и психологических возможностей участников коллектива. Разнообразие и доступность репертуара. Его воспитательное значение. Органичное соединение формы и содержания репертуара.

Основные источники формирования репертуара. Взаимовлияние и взаимообогащение коллективов народного художественного творчества и профессионального искусства. Использование местного материала. Пути и формы освоения фольклора и его использование в художественном коллективе. Идеино-художественная и педагогическая ценность репертуара. Последовательность его изучения и воплощения. Самобытность репертуара. Формы реализации репертуара. Периодичность его обновления.

Рекомендуемая литература:

1. Балет: Энциклопедия. - М., 2009.
2. Базарова Н.П. Классический танец. - Л., 2012.
3. Базарова Н.П., Мей В. Азбука классического танца. - Л.; М., 2013.
4. Бахрушин Ю. История русского балета: Учебное пособие. - М., 2011.
5. Блок Л. Классический танец: История и современность. - М., 2009.
6. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л., 2013.
7. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. - М., 2011.
8. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца. - Л., 2010.
9. Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца. - Л., 2013.
10. Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца. - Л., 2012.
11. Тарасов Н. Классический танец. М, 2011.
12. Мессерер А. Уроки классического танца. М., 2004.
13. Захаров Р. Искусство балетмейстера. - М., 2011.
14. Захаров Р. Записки балетмейстера. - М., 2013.
15. Захаров Р. Слово о танце. - М., 2014.
16. Захаров Р. Сочинение танца. - М., 2013.
17. Смирнов И. Искусство балетмейстера - М., 2008.
18. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением. - М., 2009.
19. Львов-Анохин Б. Мастера большого балета. - М., 2011.
20. Климов А. Основы русского народного танца. - М., 2013.