

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 25.06.2025 12:02:26

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры балета

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2025 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 27.08.2025 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2025 г.

Структура и стили балетных спектаклей

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

52.03.01 Хореографическое искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Искусство балетмейстера-репетитора

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Структура и стили балетных спектаклей» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный приказом от 22.02.2022 №60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль подготовки «Искусство балетмейстера»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» ноября 2017 г. №1121.

Автор-составитель: преподаватель Н.С.Злобина.

Рецензент: преподаватель Лопухов Ф.В.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры балета
«16» мая 2025 г., протокол № 5.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ООП.	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
3.1. Предварительные компетенции.....	4
3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
3.3. Знания, умения и навыки	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	11
6.1. Список основной литературы.....	11
6.2. Список дополнительной литературы (по выбору студента).....	12
6.3. Интернет-ресурсы	12
7. Виды учебной деятельности.....	12
7.1. Аудиторные занятия	12
7.2. Самостоятельная работа студента.....	13
7.2.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	13
7.2.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	13
8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).....	14
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	14
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП	14
9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования	15
9.3. Контрольные материалы	16
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	20

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Структура и стили балетных спектаклей» – вооружить будущих хореографов и репетиторов основами теоретических знаний в области балетного искусства; обеспечить уровень профессиональной культуры, необходимый будущим специалистам.

Задачи:

- изучение хореографических форм и стилевых особенностей балетных спектаклей;
- постижение приемов постановочной деятельности хореографов;

2. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина Б 1.В.02 «Структура и стили балетных спектаклей» находится в вариативной части блока 1 (дисциплина по выбору).

Дисциплина изучается на первом курсе в 1 и 2 семестрах и должна дать студентам базовые знания о структурных и стилевых особенностях балетов разных жанров и форм. Полученные знания станут теоретической основой при изучении дисциплин – «История хореографического искусства», «Образцы классического наследия», «Анализ мирового балетного репертуара», «Искусство балетмейстера», «История зарубежного балета XX-XXI вв.», «Анализ хореографического искусства».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Предварительные компетенции.

До начала изучения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции (согласно ФГОС СПО по специальностям Искусство танца и Искусство балета):

- исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический, историко-бытовой (ПК 1.2.).
- осознанно понимать, что хореографическое искусство, через какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимодействует и соотносится с музыкой, драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, и другими гуманитарными, социальными и естественными науками (ПК-1.5);
- владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией (ПК 1.7.).

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Методы постановочной работы» выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК):

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

3.3. Знания, умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принципы структурирования балетов разных жанров и форм;
- разнообразие стилей в балетном театре от возникновения до наших дней;
- место и значение данного спектакля в истории мирового балета.

Уметь:

- видеть взаимосвязь структуры и стиля балетов с их образным содержанием;
- находить допущенные просчеты в формировании структуры и выбора стиля постановки.
- анализировать музыкально-хореографическую форму и содержание композиции;
- определять хореографические темы.

Владеть:

- навыками анализа балетного спектакля;
- профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа.

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		1	2
Контактная форма (аудиторные занятия):	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Самостоятельная работа	64	32	32
Вид промежуточной аттестации ¹		КЗ	Экз
Общая трудоемкость:			
Часы	132	66	66
Зачетные единицы	4	2	2

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Наименование тем и разделов	Всего часов	Практические	Самостоятельная работа
1 семестр	66	34	32
Тема 1. Понятия: структура, стиль, хореографические формы, хореографическая драматургия	4	2	2
Тема 2. Разбор по хор.формам и структурам картины «Подводное царство» и Pas de quatre «Фрески» («Конек-горбунок» Пуньи-Сен-Леона//Петипа, Горского)	4	2	2
Тема 3. Структура и стиль балета «Тщетная предосторожность» в редакции О. Виноградова	4	2	2
Тема 4. Своеобразие и новизна структуры балета Ф. Аштона «Тщетная предосторожность»	4	2	2
Тема 5. Структура и стиль балетной комедии «Дон Кихот» А. Горского	6	4	2
Тема 6. Новое прочтение романа Сервантеса на балетной сцене. «Дон Кихот» Б. Эйфмана	4	2	2
Тема 7. Драмбалет М. Лавровского «Ромео и Джульетта»	8	4	4
Тема 8. Балет К. Макмиллана «Ромео и Джульетта»	6	4	4
Тема 9. Современное прочтение трагедии У. Шекспира на балетной сцене. «Ромео и Джульетта» в редакции Прельжокажа	4	2	2
Тема 10. Рождественский балет «Щелкунчик» В. Вайнонена	4	2	2
Тема 11. «Щелкунчик» в редакции Ю. Григоровича	4	2	2
Тема 12. «Щелкунчик в редакции» К. Симонова	4	2	2
Тема 13. «Щелкунчик» в постановке Дж. Балanchина	8	4	4
2 семестр	66	34	32
Тема 14. Романтический балет Pas de quatre А. Долина, и неоромантический Па де катр Л. Якобсона	4	2	2
Тема 15. Структура неоромантического балета «Баядерки», Образность и значение картины «Тени»	4	2	2
Тема 16. «Спящая красавица» - своеобразие структуры и стиля. Редакция К. Сергеева	6	4	2

Тема 17. Балет Чайковского «Лебединое озеро» в редакции К. Сергеева	8	4	4
Тема 18. «Лебединое озеро» в редакции Р. Нуриева.	8	4	4
Тема 19. Своеобразие редакции «Лебединого озера» Ю. Григоровича	8	4	4
Тема 20. «Лебединое озеро» В. Бурмейстера.	8	4	4
Тема 21. «Шопениана» - структура, стиль. Образность бессюжетной композиции.	4	2	2
Тема 22. Бессюжетные балеты Баланчина «Серенада», «Симфония До мажор» и др. особенности хореографической драматургии.	4	2	2
4	4	2	2
Тема 24. Балет Ю. Григоровича «Спартак»	4	2	2
Тема 25. Балет Л. Якобсона «Спартак»	4	2	2

5.2. Содержание программы

Тема 1: Структура, стиль, хореографические формы, хореографическая драматургия. Эстетические категории: содержание и форма. Понятия: форма танцевального искусства, идейно-эмоциональное содержание. Балет как синтез музыки, драматургии, хореографии и изобразительного искусства. Единство содержания и формы. Понятие стиля в балетном спектакле. Стиль танца различный по эпохам (старинный и современный танец); танцы больших национальных регионов (европейские, восточные, латиноамериканские, африканские и т. д.); отдельные национальные культуры. Смена стиля в балетном спектакле внутри исторического направления. Эпоха Возрождения: танец из греховного понятия превращается в элемент светской жизни; деление танца на народный и придворный; господство мелодического начала; отличие *bassa danza* от *alta danza*. Эпоха барокко: расцвет бальных танцев. Деление танца на мужской и женский; контраданс, менуэт, гавот. Эпоха классицизма: разнообразие жанров (балет-маскарад, мелодраматический балет, балет с выходами, опера-балет, комедия балет, сюита); танцевальная культура России; деятельность Ж.Б. Ланде и Фузано; балеты дивертисменты и хореографические интермедии, жанр серьезного балета. Эпоха просвещения: стремление превратить балет в самостоятельный жанр; противостояние долга и чувства; хореографы новаторы (Ф.Гильфердинг, Г. Анджиолини, Ж. Новерр, Ж. Доберваль); появление жанра комедийно-характерного балета; героико-политические балеты, аллегорические балеты; зарождение форм *pas de deux* и *pas de trois*. Эпоха сентиментализма: интерес к психологическим переживаниям; мелодраматические спектакли (И. Вальберх). Эпоха романтизма: появление жанра фантастического балета (Ф. Тальони, Ж. Перро). Разновидности балетов: по сюжету (эпические, лирические, драматические, лирико-эпические, лирико драматические, эпико-драматические); по литеаратурным жанрам (балет-поэма, балет-роман, балет-сказка); как вид театрального

искусства (трагедия, комедия, драма); как хореографическое действие (балет-пьеса, балет-симфония).

Тема 2: Хореографические формы и структуры картины «Подводное царство» и Pas de quatre «Фрески» («Конек-горбунок» Пуньи-Сен-Леона//Петипа, Горского). Определение понятия Grand pas. Структура pas de quatre в форме рондо, определение эпизода и рефрена как в музыке, так и в хореографии.

Тема 3: Структура и стиль балета «Тщетная предосторожность» в редакции О. Виноградова. Балет-комедия. Понятия: экспозиция, завязка, конфликт, развязка, – в балетном спектакле. Определение сольных хореографических форм: выход, entre, соло, вариация, монолог. Понятие составной формы действенного танца – pas d action.

Тема 4: Своеобразие и новизна структуры балета Ф. Аштона «Тщетная предосторожность». Своеобразное прочтение сюжета. Форма квинтета (танец 5 петухов, Марцелины и 4 крестьянок). Символика ленты в хореографии – Pas de rouban. Использование хореографического «приема набора». Понятие пантомимы.

Тема 5: Структура и стиль балетной комедии «Дон Кихот» А. Горского. Новизна редакции. Отличие московского спектакля от петербургского. Своеобразие редакции А. Горского, отличие от балета М. Петипа: разработанные пантомимные сцены для каждого персонажа, новое оформление, пестрые костюмы, лишённые однообразия. Хореографический принцип «наплыва» (Сон Дон Кихота). Стилистика модерна в картине сна. Pas d action: Уличная танцовщица, Эспада, тореодоры; Цагане. Форма pas de quatre, разрушенная пантомимным действием (Китри, Базиль две цветочницы) Хореографическая форма интермедии – кукольный театр.

Тема 6: Новое прочтение романа Сервантеса на балетной сцене. «Дон Кихот» Б. Эйфмана. Спектакль полон приемов наплыва. Действие из психиатрической клиники перемещается в жаркую Испанию. Несоответствующий, единый пластический язык. Хореографический принцип канона. Хореографические формы: дуэт и трио.

Тема 7: Драмбалет М. Лавровского «Ромео и Джульетта». Пантомима как основное средство выражения действия. Определение основных музыкальных тем. Отсутствие составных хореографических форм, свойственное жанру хореодрамы. Средневековые танцы.

Тема 8: Балет К. Макмиллана «Ромео и Джульетта». Вольное использование музыкального материала, неоднократное использование темы Джульетты, темы любви и т. д. Использование тишины, как средства выражения.

Тема 9: Современное прочтение трагедии У. Шекспира на балетной сцене. «Ромео и Джульетта» в редакции Прельжокажа. Унифицированная хореография. Ликвидация романтики. Принцип полифонического исполнения хореографии. Оригинальные режиссерские приемы (ядовито-красная ткань обволакивает героиню подобно

снотворному).

Тема 10: Рождественский балет «Щелкунчик» В. Вайнонена. Противопоставление бюргерского быта 1 акта (марш, полька, менуэт, гротеск) с волшебным пряничным миром 2 акта (форма дивертисмента: испанский и восточный танцы, трепак, pas de trois, pas de deux). Оригинальный вальс снежинок, сочетание музыки и хореографии, образность в танце.

Тема 11: «Щелкунчик» в редакции Ю. Григоровича. Новое понимание темы выхода из детства. Вместо Конфетюринбурга – путешествие по елке, путешествие к звезде. Идея спектакля: через борьбу к счастью. Второе акт из дивертисмента превратился в действие. Танцы игрушек. Танец солистов внутри танца кордебалета (вальс снежинок)

Тема 12: «Щелкунчик в редакции» К. Симонова. Пример спектакля, когда живопись (М. Шемякин) доминирует над хореографией. Основная идея спектакля. Соединение классического танца с танцем модерн. Появление на сцене Мамаши Кураж, использование акробатических элементов.

Тема 13: «Щелкунчик» в постановке Дж. Баланчина. Вальс снежинок, лишен иерархического деления (У Вайнонена – 2 снежинок, у Григоровича соло Маши и Принца, у Симонова – королева снежинок), экспозицией снежинок служит уже вступление к вальсу, за которым следуют вариации для отдельно взятых двоек, четверок. Появление Феи Сладостей во 2 акте. Маша и Щелкунчик, принявший образ Франца, пришедшего на рождественский праздник с Дроссельмейером, становятся пассивными наблюдателями.

Тема 14: Романтический балет Pas de quatre А. Долина, и неоромантический Па де катр Л. Якобсона. История создания балета Pas de quatre. Сопоставление хореографических форм. А. Долин: заставка, экспозиция (адажио № 1, allegro), пантомима, вариация №1 (a-b-c, кода), вариация № 2 (a-b-c, кода), адажио № 2, пантомима, вариация № 3 (a-b-a, кода), вариация № 4 (a-b-c, кода), кода. Л. Якобсон: заставка, адажио, вариация № 1 (a-b-a-c-d, коданс), вариация № 2 (вступление, a-b-c-d-e), вариация № 3 (a-b-c, коданс), вариация № 4 (a-b-c-d-e, коданс), кода.

Тема 15: Структура неоромантического балета «Баядерки». История создания спектакля. Спектакль-предшественник «Сакунтала». Структура спектакля М. Петипа. Образность и значение картины «Тени». Хореографическая форма pas de trois в grand pas «теней». Изменения спектакля, сделанные В. Чабукиани.

Тема 16: «Спящая красавица» - своеобразие структуры и стиля. Редакция К. Сергеева. История создания спектакля. Спектакль-предшественник – «Красавица спящего леса» Ж. Омера. Заимствования из спектакля Ж.Омера. Основная тема спектакля М. Петипа: борьба добра и зла. Музыкальные темы Феи Сирени и феи Карабос. Изменение партии Феи Сирени в течении времени. Несовпадение хореографических и драматических кульминаций в прологе, 1 и 2 акте. Найденный хореографический символ attitude. Составные формы спектакля: pas d'ensemble фей в

прологе, *pas d action* Авроры и четырех кавалеров в первом акте, *grand pas* nereид во 2 акте, *pas de quatre* камней в третьем акте, *pas de deux* принцессы Флорины и Голубой плиты, *pas de deux* Авроры и Дезире.

Тема 17: Балет Чайковского «Лебединое озеро» в редакции К. Сергеева. История создания спектакля, сценическая судьба балета. Изменение партитуры, оркестровка Р. Дриго. Утраченная партия Бенно. Структура второй картины спектакля, принцип симфонизма. Основные хореографические темы, заданные Одеттой в первом выходе: *pas de bourree*, шаги, *arabesque*, *pas de chat*, *attitude*, *port de bras* («умывание»), – их разработка. Проблема финала. Музыкальные номера вставленные во второй акт и в четвертую картины: фортепианные пьесы П. Чайковского вальс «Искорка», «Немного Шопена», «Шалуныя». Проблема финала.

Тема 18: «Лебединое озеро» в редакции Р. Нуриева. Использование музыки *pas de six* в первой картине (*pas de cinq*), и четвертой картине спектакля (*andante con moto*). Открытие купюры Р. Дриго во второй картине, возвращенная партия Бенно. Художественное решение финала (использование трепки, лишение спектакля поэтики).

Тема 19: Своеобразие редакции «Лебединого озера» Ю. Григоровича. Новый взгляд на драматургию спектакля. Ротбарт – темная сторона Зигфрида. Решение характерных танцев второго акта (исполняют невесты), художественная значимость. Изменение партитуры спектакля.

Тема 20: «Лебединое озеро» В. Бурмейстера. Постановка пролога. Попытка вернуться к первоначальной партитуре П. Чайковского. *Pas de deux* Зигфрида и крестьянки в первой картине. *Pas de deux* Зигфрида и Одилии на музыку *pas de six*. Гости на балу – свита Ротбарта, оправданное появление Одилии в характерных танцах. Проблема финала.

Тема 21: «Шопениана» - структура, стиль. Образность бессюжетной композиции. Две редакции спектакля. Первая редакция памяти Ф. Шопена (1907) состояла из пяти фортепианных пьес Шопена, оркестрованных А. Глазуновым: Полонез Ля мажор (Op. 40 no.1 A-dur), Ноктюрн Фа мажор (Op. 15 no.1 F-dur), Мазурка До диез минор (Op. 50 no.3 Cis-moll), Вальс До диез минор (Op. 64 no.2 Cis-moll (седьмой вальс), Тарантелла Ля бемоль мажор (Op. 43. As-Dur). Вторая редакция в оркестровке А. Глазунова и Келлера из восьми пьес: увертюра, полонез ля мажор (Op. 40 no.1 A-dur), ноктюрн ля бимоль (Op. 32, no.2. As-Dur), Вальс Соль бемоль мажор (Op. 70, no.1. Ges-Dur), Мазурка Ре мажор (Op. 33, no.2. D-Dur), Мазурка До мажор (Op. 67, no.3. C-Dur) ,Прелюд Ля мажор (Op. 28, no.7. A-Dur), вальс до диез минор (Op. 64 no.2 Cis-moll), *grand valse brillante* Ми бемоль мажор (Op. 18, Es-dur). Новаторство М. Фокина. Новое понимание хореографической формы. Спектакль – экстракт темы Джеймса и сильфид.

Тема 22: Бессюжетные балеты Баланчина «Серенада», «Симфония До мажор» и др. Особенности хореографической драматургии. Понятие танцсимфония. Первые опыты симфонизации танца: «Тени» в балете «Баядерка», лебединые картины Л. Иванова, «Половецкие пляски» Фокина. «Серенада» на музыку серенады для струнного оркестра

Чайковского состоит из четырёх частей: *Pezzo en forma di sonatina* — Пьеса в форме сонатины, Вальс, Элегия, Финал на русскую тему. Баланчин меняет третью и четвертую часть. Нагнетание драматизма хореографом. Тема – показал учениц во время урока и репетиций постановки. Соотношение хореографических тем и музыкальных в «Симфонии до мажор» Д. Баланчина: сонатное аллегро I часть (*экспозиция*): главная тема – кордебалет девушек, две солистки; использовал приемы зеркальный (переключка), вопрос-ответ, связующая партия, побочная партия – выход балерины, заключительная партия (коданс в музыке и хореографии), II часть (разработка): появление двух мужчин, смешение главной и побочной партии – вход солиста, разработка побочной партии – дуэт, реприза – солист и мужчины, кордебалет девушек аккомпанирует, двойной коданс – разработана форма *pas de six*, III ч – реприза (музыкальная форма a-b-a). Две контрастирующие темы: главная – жизнерадостная, побочная – лиричная. Вторая часть симфонии: адажио и вставной эпизод. Третья часть симфонии: скерцо – хореограф использует балетную иерархию. Согласно музыкальной репризе Баланчин повторил хореографические па дважды. У солистов *pas de deux* (выход, соло девушки – на главную партию, соло мужчины – связующая партия, побочная партия – кода солистов и коданс). Четвертая часть симфонии (*allegro*) – рондо, музыка бежит вперед, вечное движение. Кордебалет женщин, открывает солистка, затем двойка. Фанфары. На следующую тему выходят двойка мужчин – соло, позже солисты. В рондо две темы – вечного движения и лирическая.

Тема 23: Форма одноактного сюжетного балета в творчестве Фокина: «Петрушка» и др. Новаторство М. Фокина. Первая картина – народное гуляние, вторая картина – монолог Петрушки, третья картина – комната Арапа (антагонист Петрушки), выход Балерины – полька, вальс Балерины и Арапа. Любовный треугольник. Жертвенная любовь Петрушки. Четвертая картина – ярмарка. Первая картина – экспозиция, четвертая – разработка первой. Музыка на темы русских народных песен (кормилица; ах вы сени, мои, сени; кучера). Пластический язык героев. Обращаются к теме Петрушки Ноймайер, Виноградов.

Тема 24: Балет Ю. Григоровича «Спартак».

Симфонический танец. Разработка хореографических тем. Христианская символика в хореографии.

Тема 25: Балет Л. Якобсона «Спартак». Принцип оживших барельефов. Самобытный пластический язык героев. Опора хореографа на вазовую живопись.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

Гамалей Ю.В. Об искажении авторского текста хореографии в балетах. Уч. пособие. СПб консерватория. 2010. 22 с.

Полубенцев А.М. Хореографическая драматургия: основные понятия, принципы построения и структура хореографического текста. Уч.мет.пособие. СПб консерватория. 2014. 26 с.

6.2. Список дополнительной литературы (по выбору студента)

Балет. Танец. Хореография : Краткий словарь танцевальных терминов и понятий . Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. - 414 с.

Ванслов В.В. В мире балета. Анита Пресс. М. 2010. - 295 с.

Левенков О. Джордж Баланчин. Книжный мир. Пермь. 2007.- 383 с.

Левинсон А.Я. Старый и новый балет. Лань : Планета музыки. СПб-М-Краснодар. 2008. - 555 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), КН(1)

Лопухов Ф.В. В глубь хореографии. М. Фолиум. 2003. - 191 с.

Мариус Петипа. Мемуары балетмейстера, статьи и публикации о нём. СПб. Союз художников. 2003. - 476 с.

Добровольская Г.Н. Щелкунчик. СПб. 202 с. Экземпляры: всего:3 - КН(3)

Слонимский Ю.И. Тщетная предосторожность. Л. Музгиз. 1961. 64 с.

Экземпляры: всего:7.

6.3. Интернет-ресурсы

1. Энциклопедии, монографии о деятелях балетного театра, видеозаписи, словари: <http://dancelib.ru/>
2. Видеозаписи балетов, фрагментов спектаклей, интервью с деятелями балетного театра: <http://balletoman.com/>
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
5. ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» <http://www.rucont.ru>

7. Виды учебной деятельности

7.1. Аудиторные занятия

Для проведения аудиторных занятий используются практические занятия (просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением).

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на балетно-теоретическую методологию анализа (проблемы хореографического языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). На практических занятиях, посвященных структуре и стилю балетного спектакля должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных хореографических форм; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Выявление авторского стиля должно достигаться через глубокое изучение хореографического текста, путем постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора. Для понимания стиля той или иной эпохи следует рассмотреть спектакли либо балетмейстеров-современников — принадлежащих к одной национальной школе,

одному направлению, для сравнения показать произведения хореографов, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсии в смежные виды искусств (история хореографического искусства; история музыки; история театра; история живописи и т. д.).

7.2. Самостоятельная работа студента

7.2.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине «Структура и стили балетных спектаклей» осуществляется посредством организации информационной поддержки нотной литературой, методическими пособиями, компьютерной техникой, полезными Интернет-ссылками, электронными образовательными и информационными ресурсами.

1. энциклопедии, монографии о деятелях балетного театра, видеозаписи, словари:
<http://dancelib.ru/>
2. видеозаписи балетов, фрагментов спектаклей, интервью с деятелями балетного театра: <http://balletoman.com/>
3. видеозаписи балетов, фрагментов спектаклей, концертные номера:
<http://www.youtube.com/>
4. Библиотека электронных изданий по истории балета, а также теории и практике хореографического искусства, видеозаписи: <http://ballet-world.ru/>
5. Статьи о балете современных исследователей, историков и критиков:
<http://www.protanec.com/>
6. Сайты балетных театров мира, крупных танцевальных компаний.

В качестве ресурсов учебно-методического обеспечения самостоятельной работы могут быть использованы издания из основного и дополнительного списков литературы (пп. 6.1, 6.2 настоящей программы), статьи в профессиональной балетной периодике.

7.2.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Наследие и репертуар: структура и стили балетных спектаклей» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (учебно-методической, научной) литературой, периодическими изданиями, видеоматериалами.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на практических занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение зрительского опыта, приобретение навыков работы с литературой, видеоматериалами.

Данная дисциплина охватывает огромный исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Самостоятельное ознакомление с хореографическими произведениями, изучаемыми в курсе «Наследие и репертуар. Структура и стиль балетного спектакля», предполагает просмотр видеозаписей, по мере возможности — просмотр клавира и (или) партитуры, посещение балетных спектаклей текущего репертуара ведущих театров города, в репертуар которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры балетов и опер, гастроли известных балетных компаний) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами библиотеки СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения групповых занятий:

- стандартное оборудованные лекционные аудитории;
- компьютерные средства обучения стандартной комплектации;
- телевизор TOSHIBA VTW21FQR, видеомagneфон BDK DV939S, видеозаписи балетов.
- средства электронно-вычислительной техники, обеспечивающие доступ студентов к базам данных;
- демонстрационные видеоматериалы (видеокассеты и DVD диски)

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Результаты (освоенные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3)	Умение анализировать и художественные произведения хореографического искусства и его стили, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития хореографического искусства. Проявляет инициативность в процессе освоения учебного	Участие в коллоквиуме, правильные ответы на вопросы педагога при изложении нового материала. Контрольные работы. Зачет с оценкой.

	материала	
--	-----------	--

9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций		
		Пороговый	Базовый	Повышенный
способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3)	Умение анализировать художественные произведения хореографического искусства и его стили, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития хореографического искусства.	Допускает ошибки при анализе художественных произведений и стилей хореографического искусства, высказывает не всегда обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития хореографического искусства.	Может анализировать художественные произведения и стили хореографического искусства, высказывает обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития хореографического искусства, может допускать некоторые неточности.	Умеет анализировать художественные произведения и стили хореографического искусства, высказывать обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития хореографического искусства.

При оценке ответа студента на зачете и экзамене учитываются следующие критерии:

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена балетмейстеров и деятелей балетного театра, названия и жанровую принадлежность произведений, распознает хореографические формы, составляющие спектакль, стилистику, замечает самобытные режиссерские решения.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но

допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает балетмейстеров и деятелей балетного театра, а также их произведений (в рамках своего билета), структуру спектакля, не знает хореографических форм. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться профессиональными терминами.

9.3. Контрольные материалы

9.3.1. Вопросы коллоквиума и темы контрольных работ

Номер темы	Вопросы и задания	Соответствие компетенциям (пп. 3.2 и 9.1 настоящей Программы)
1.	Коллоквиум 1. Pas de quatre «Фрески» из балета «Конек-горбунок». Особенности структуры. 2. Хореографический текст «Фресок». Проблема авторства. 3. Сценическая жизнь балета «Конек-горбунок» Ц.Пуни. 4. Сравнение редакций картины «Подводное царство».	ОПК-3

	5. Что нового внес А.Горский в балет «Конек-горбунок». 6. Хореографические формы балета «Конек-горбунок». 7. Особенности лексики А.Сен-Леона и М.Петипа.	
2.	Балеты комедийного жанра: а/ Особенности структуры и стиля балета О. Виноградова «Тщетная предосторожность». б/ Принцип «зеркал» в балете А. Горского «Дон Кихот» в/ Приемы наплыва в балете «Дон Кихот» в редакциях А. Горского и Б. Эйфмана	ОПК-3
3.	Балет «Баядерка». а/ Художественное значение картины «Тени» в структуре балета б/ Структура и образное содержание картины «Тени». в/ Структура дивертисмента 2-го акта и стилистическое решение номеров.	ОПК-3
4.	Балет «Спящая красавица». а/ Соотношение и художественное значение танцевальных сюит и пантомимных сцен. б/ Структура и образность сюиты фей в Прологе в/ Структура дивертисмента 3-го акта и образное содержание композиции.	ОПК-3
	Балет «Лебединое озеро» а/ Особенности использования партитуры П. Чайковского мэтрами хореографии : М.Петипа-Л.Иванов, К.Сергеев, В.Бурмейстер, Ю.Григорович, Р.Нуриев. б/ Хореографическая драматургия спектакля Ю.Григоровича. в/ Структура и образность 2 картины балета.	ОПК-3

9.3.2. Темы курсовых работ:

1.	Сравнительный анализ вальса снежных хлопьев из балета «Щелкунчик» в двух редакциях (на выбор) : В.Вайнонен, Дж.Баланчин, Ю.Григорович, Н.Долгушин, К.Симонов.	ОПК-3
2.	Сравнительный анализ фрагмента (на выбор) из балета «Спартак» двух редакций: Л. Якобсона, Ю. Григоровича, Г.Ковтуна.	ОПК-3

9.3.3. Вопросы к контрольному занятию.

1	Понятия: структура и стиль балетного спектакля. Их особенности в исторических эпохах	ОПК-3
2	Хореографические формы: простые и составные. Примеры из спектаклей.	ОПК-3
3	Особенности структуры и стиля балета О. Виноградова «Тщетная предосторожность». Отличие от структуры и стилистики спектакля Ф. Аштона.	ОПК-3
	Балет «Дон Кихот». История создания. Реформаторский взгляд А. Горского.	ОПК-3
4	Структура картины «Сон Дон Кихота», хореографическая стилистика.	ОПК-3
5	Принцип «зеркал» в балете А. Горского «Дон Кихот».	ОПК-3
6	Балет П. Чайковского «Щелкунчик». Сценическая судьба. Разнообразие редакций, режиссерских решений.	ОПК-3
7	Сравнительный анализ балетов «Щелкунчик» в версии Дж.Баланчина и Ю.Григоровича.	ОПК-3
8	Драмбалет М. Лавровского «Ромео и Джульетта». Драматургия и образность.	ОПК-3
9	Балет С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Разнообразие редакций и режиссерских решений.	ОПК-3

9.3.4. Вопросы к зачету с оценкой.

1	Романтический балет Pas de quatre А. Долина. История	ОПК-3
---	--	-------

	создания и структура.	
2	Структура неоромантического балета «Баядерки»	ОПК-3
3	Образность и значение картины «Тени». Структура картины.	ОПК-3
4	«Спящая красавица» - своеобразие структуры и стиля. Редакция К. Сергеева.	ОПК-3
5	Строение второго акта балета «Спящая красавица». Образность композиции, структура, хореографический язык, хореографические формы.	ОПК-3
6	Балет П. Чайковского «Лебединое озеро». Сценическая судьба спектакля.	ОПК-3
7	Особенности использования партитуры П. Чайковского мэтрами хореографии: М. Петипа-Л. Ивановым, К. Сергеевы, Р. Нуриевым, Ю. Григоровичем, В.Бурмейстером.	ОПК-3
8	Особенности использования партитуры П. Чайковского мэтрами хореографии: М. Петипа-Л. Ивановым, К. Сергеевы, Р. Нуриевым, Ю. Григоровичем, В.Бурмейстером.	ОПК-3
9	Структура и стиль балета М. Фокина «Шопениана». Образность бессюжетной композиции.	ОПК-3
10	Бессюжетный балет Баланчина «Серенада». Особенности хореографической драматургии.	ОПК-3
11	Форма одноактного сюжетного балета в творчестве Фокина.	ОПК-3
12	Структура неоромантического pas de quatre Л. Якобсона. Хореографические изыски мастера.	ОПК-3
13	Балет А. Хачатуряна «Спартак». Историческая судьба спектакля.	ОПК-3
14	Хореографическая драматургия спектакля «Спартак» Ю.Григоровича. Структура и образность 2 картины балета «Спартак». Принцип симфонизма. Разработка хореографических тем.	ОПК-3
15	Хореографическая драматургия и образность спектакля «Спартак» Л.Якобсона.	ОПК-3

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве средств промежуточного контроля используются: проведение контрольных работ, написание курсовых работ, а также зачет с оценкой, который проводится во 2 семестре.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.