

**Министерство культуры Российской Федерации
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой
Кафедра балетоведения**

**Рабочая программа дисциплины
«Зарубежный балет XX-XXI веков»**

**Направление подготовки:
52.03.01 «Хореографическое искусство»
50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки»
52.03.02 «Хореографическое исполнительство»
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»**

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2014 год

1. Информация о дисциплине.

1.1 Предисловие.

Настоящий учебно-методический комплекс адресован студентам исполнительского факультета Академии русского балета имени А.Я.Вагановой. Учебно-методический комплекс представляет совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению студентами учебного материала, входящего в рабочую программу учебной дисциплины «История зарубежного хореографического искусства XX века» рабочего учебного плана по направлению подготовки 031600 Искусства и гуманитарные науки

1.2 Содержание дисциплины и виды учебной работы

Курс данной дисциплины охватывает историю хореографии стран Западной Европы и Америки от начала XX века до наших дней. Русское балетное зарубежье предстает его органической составляющей.

Наряду с лекциями курс предполагает такие виды работы студента, как выполнение рефератов, выступление с сообщениями и обсуждение изучаемых тем на семинарских занятиях, самостоятельные просмотры предложенных педагогом видеоматериалов, ознакомление с современным репертуаром Мариинского театра и хореографическими спектаклями зарубежных гастролирующих коллективов.

2. Рабочие учебные материалы

2.1 Рабочая программа дисциплины

Пояснительная записка

Программа дисциплины «История зарубежного хореографического искусства XX века» национально-регионального компонента составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения.

На изучение дисциплины отводится 70 часов трудоемкости в течение двух семестров.

Учебная дисциплина «История зарубежного хореографического искусства XX века» является обязательным компонентом в подготовке артистов балета по направлению подготовки 031600 Искусства и гуманитарные науки

Основное назначение курса – повышение уровня профессиональной эрудиции и общекультурного статуса через ознакомление с зарубежной хореографической культурой XX века, расширение кругозора учащихся в области их будущей профессии, развитие творческого интеллекта.

Общий замысел программы состоит в том, чтобы представить исторический путь хореографических исканий в XX веке на Западе как феномен мировой культуры и предполагает изучение различных форм развития хореографии в разных странах. XX век стал особым этапом возрождения этого вида искусства на Западе, инициированного активной деятельностью русских танцовщиков и хореографов, мощного всплеска хореографических фантазий, отмечен активными поисками хореографического языка, новых выразительных средств, которые осуществлялись плеядой всемирно известных хореографов. Именно в

двадцатом веке танец стал важнейшей составляющей современного искусства, постепенно облекаясь в новую форму, приобретая новый смысл и роль. Танец по-прежнему является зрелищем, приятным времяпрепровождением, социальным ритуалом и т.д., но главная его функция заключается в том, что он представляет собой современное искусство, актуальное художественное высказывание. Каждый балетмейстер пытался найти свой собственный хореографический стиль, который возникал, естественно, исходя из опыта предшественников и коллег, тем самым образуя традицию и преемственность. Проблема поиска нового хореографического языка, новых средств выразительности явилась одной из центральных проблем танцевального мира XX века.

Структура программы подчинена изложению важнейших хореографических открытий, которые мир наблюдал на протяжении столетия. В ней прослеживаются основные этапы рождения нового языка, стилевых направлений, их взаимовлияние и взаимодействие, основные тенденции развития современной хореографии.

Курс состоит из нескольких крупных разделов, в том числе: история дягилевской антрепризы и деятельность ее хореографов в постдягилевский период, большой объем времени посвящен великому неоклассику Дж.Баланчину и изучению всех периодов его творчества, американская хореография и американские балетные труппы середины и второй половины XX века, история американского танца модерн и немецкого «выразительного» танца, европейское хореографическое пространство середины XX века, где особое место занимает французский балет, европейская хореография последних десятилетий XX века, течение постмодернизма в танце.

Цели и задачи курса

Данный курс имеет своей целью дать студентам знания основных закономерностей развития хореографического искусства в XX веке за рубежом, особенностей развития хореографии на почве различных национальных культур и направлена на приобретение основных навыков восприятия и понимания произведений современной хореографии.

Задачи дисциплины: получение студентами основных сведений о развитии различных направлений, стилей, течений, школ в хореографическом искусстве XX века, знакомство с крупнейшими мастерами хореографии и выдающимися исполнителями XX века, получение основных сведений о форме, содержании, особенностях выдающихся произведений хореографического искусства;

Сформировать у студентов целостное представление о развитии мировой хореографии как историко-культурного явления, связанного с другими видами искусства.

Место курса в профессиональной подготовке выпускников

«История зарубежного хореографического искусства XX века» - завершающая глава общего цикла истории балета. Курс относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного цикла и обеспечивает взаимосвязь изучения исторических с искусствоведческими дисциплинами, является важнейшим звеном в воспитании артиста балета и служит общей цели подготовки артиста балета к самостоятельной творческой деятельности в эпоху взаимопроникновения культур.

Требования к уровню освоения курса

В результате освоения курса студент должен **ЗНАТЬ:**

- основные направления, течения в хореографии XX века;
- основные закономерности развития зарубежного хореографического искусства, его периодизацию, региональные особенности;
- творчество крупнейших мастеров хореографии и исполнительского искусства XX века;
- наиболее значительные произведения хореографии XX века;
- наиболее значительных художников – создателей изобразительного оформления хореографических спектаклей XX века;
- современный мировой хореографический репертуар;
- ведущие танцевальные труппы мира.

УМЕТЬ:

- анализировать основные вехи в истории хореографии XX века;
- ориентироваться в разнообразии стилей в хореографии;
- свободно и грамотно излагать свои мысли в оценке того или иного хореографического произведения;
- высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития хореографического искусства;
- применять понимание стилистических особенностей хореографии в самостоятельной творческой деятельности.

2.2. Тематический план дисциплины.

Разделы курса.

Введение.

1. «Русские сезоны», труппа «Русский балет С.Дягилева» и творчество ее хореографов в постдягилевском пространстве.
2. Дж.Баланчин
3. Американский танец модерн
4. Немецкий «выразительный» танец
5. Американский балет середины и второй половины XX века
6. Французский балет XX века
7. Английский балет XX века
8. Датский балет XX века
9. Западно-европейская хореография последних десятилетий XX века
10. Течение постмодернизма в танце

Тематический план дисциплины

Введение. Состояние русского и зарубежного балета рубежа XIX-XX веков. Периодизация истории балета.

1.Раздел. «Русские сезоны», труппа «Русский балет С.Дягилева» и творчество ее хореографов в постдягилевском пространстве.

Тема 1.1. В.Нижинский – танцовщик и хореограф.

Школьные годы. В Мариинском театре. Хореография М.Фокина.

«Русские сезоны» . Создание труппы «Русский балет С.Дягилева».

Хореограф В.Нижинский. «Послеполуденный отдых фавна». «Игры».

«Весна священная», Н.Рерих, И.Стравинский, М.Рамбер.

«Тиль Уленшпигель».

Тема 1.2 Л.Мясин

Исполнительское и хореографическое творчество в труппе С.Дягилева. «Полночное солнце». «Женщины в хорошем настроении». Начало нового этапа в жизни труппы С.Дягилева. «Парад», композиторы группы «Шестерка», художники парижской школы. «Треуголка». «Волшебная лавка». «Пульчинелла». «Песнь соловья». «Весна священная». «Стальной скок».

Деятельность в труппах «Русский балет Монте-Карло» и АВТ. Симфонические балеты. «Предзнаменования», «Хореартиум», «Фантастическая симфония», «7 симфония», «Красное и черное», «Лабиринт», «Вакханалия», «Алеко».

Тема 1.3. Бр.Нижинская

Начало пути. Исполнительское творчество. Возвращение в труппу С.Дягилева. Участие в «Спящей красавице». Балеты хореографа Бр.Нижинской: «Лиса», «Свадебка», «Лани», «Голубой экспресс». Постдягилевское творчество.

Тема 1.4. Дж.Баланчин - петроградский и дягилевский периоды

Петроградские опыты и влияния. Балеты в труппе Дягилева. «Кошка», «Аполлон Мусагет», «Блудный сын» и др.

Тема 1.5. С.П.Дягилев

С.П.Дягилев. Итоги и значение деятельности его труппы для судеб западного балета.

2.Раздел. Дж.Баланчин (Американский период).

Тема 2.1. Первые балеты в США

«Серенада». «Ballet Imperia». «Concerto Barocco».

Тема 2.2. Творчество 40-х годов

Начало нового этапа. «4 темперамента».

«Хрустальный дворец». «Тема с вариациями».

Тема 2.3. Творчество 50-х годов

«Агон». «Шотландская симфония». «Western Symphony».

«Эпизоды».

Тема 2.4. Творчество 60-х годов и «поздний» Баланчин

«Драгоценности» – резюме баланчинского каталога.

«Who cares?» и др. «Моцартиана».

Тема 2.5 Анализ хореографии Дж.Баланчина

Сравнение с М.Петипа.

3.Раздел. Американский танец модерн

Тема 3.1.Предпосылки возникновение танца модерн в искусстве

свободных танцовщиц.

Теоретики. «Танец цвета» Л.Фуллер. Свободный танец А.Дункан.

Основные идеи, последователи, влияния. Экзотические танцы Р.Сен-

Дени. Школа «денишоун».

Тема 3.2. Становление американского танца модерн

Техника М.Graham. Формирование самобытного стиля.

Основные периоды творчества.

D.Humphrey - теория и практика.

Тема 3.3 Танец модерн в США середины XX века.

Социальные и этически-философские темы Х.Лимона. «Павана Мавра».

Афро-американские мотивы в танце Э.Эйли. «Откровения».

«Случайный» метод М.Каннингема. Сотрудничество с Дж.Кейджем.

Отрицание традиций и новаторские представления о танце.

Тема 3.4 Развитие американского танца модерн во второй половине XX века.

Новые тенденции модернистов. Г.Тетли. «Лунный Пьеро», «Жар-Птица».

Спортивный стиль танца П.Тейлора. «Ореол», «Эспланада».

Т.Тарп: «Push comes to shove», «Синатра-сюита», «В комнате наверху».

Раздел 4. Немецкий «выразительный» танец

Ритмопластическая школа Э.Ж.Далькроза. Поиски Р.Лабана.

Экспрессивное творчество М.Вигман. Новаторство К.Йосса.

Танц.театр П.Бауш.

Раздел 5. Американский балет середины и второй половины XX века

Тема 5.1. Творчество Дж.Роббинса

«Fancy free», «Послеполуденный отдых фавна», «Концерт»,
«Фанфары», «Тацы на вечеринке», «В ночи», «Другие танцы».

Тема 5.2. Творчество Э.Тюдора

Английский период - «Сиреневый сад», «Мрачные элегии».

Американский период - «Огненный столп», «Увядающие листья».

Тема 5.3. Труппы классического направления

American Ballet Theatre - история создания,

основные направления репертуара, хореографы и танцовщики.

Исполнительское искусство М.Барышникова.

Современные тенденции.

Американский театр Гарлема - история создания,

основные направления репертуара. Агнес де Милль.

Раздел 6. Французский балет XX века

Тема 6.1 Французский балет

Краткий обзор истории французского балета до начала XX века.

Основные этапы в развитии французского балета в XX веке.

Ведущие труппы, хореографы, танцовщики.

Тема 6.2. Творческий путь С.Лифаря

С.Лифарь – танцовщик и хореограф.

Возрождение балета Парижской оперы.

Тема 6.3. Творчество Р.Пети

«Комедианты», «Рандеву», «Юноша и смерть», «Кармен»,

«Собор Парижской богородицы».

Марсельский балет Р.Пети. «Зажгите звезды», «Гибель розы»,

«Коппелия», «Моя Павлова», «Времена года», «Вспоминая Пруста»,

«Болеро», «Спящая красавица» и др.

Тема 6.4. Балетный театр М.Бежара.

«Весна священная», «Болеро», «Ромео и Юлия»,

«Мальро или метеморфозы богов», «Греческая сюита»,

«Революция и мы», «Дом священника» и др.

Тема 6.5. Творчество А.Прельжокажа

Цикл «В честь С.Дягилева». «Ромео и Джульетта». «Парк».

Раздел 7. Английский балет XX века

Тема 7.1. Исторический обзор английского балета в XX веке.

Рождение и пути развития английского балета..

А. де Миль и М.Рамбер.

Первые балеты Э.Тюдора. Э.Аштон. Дж.Кранко.

Тема 7.2 Творчество К.Макмиллана.

«Ромео и Джульетта», «Манон», «Майерлинг» и др.

Раздел 8. Датский балет XX века

Наследие А.Бурнонвиля и традиции датского балета.

Творчество Х.Ландера. Э.Брун, П.Шауфус.

Раздел 9. Западно-европейская неоклассика последних десятилетий XX века

Тема 9.1. И.Килиан

Нидерландский театр танца. Балеты Килиана.

Тема 9.2. Дж.Ноймайер

Основные направления в творчестве. «Дама с камелиями», «Отелло», Симфонии на музыку Г.Малера. Версии классических балетов.

Тема 9.3 У.Форсайт

Эстетика деконструктивизма в танце.

Раздел 10. Течение постмодернизма в танце

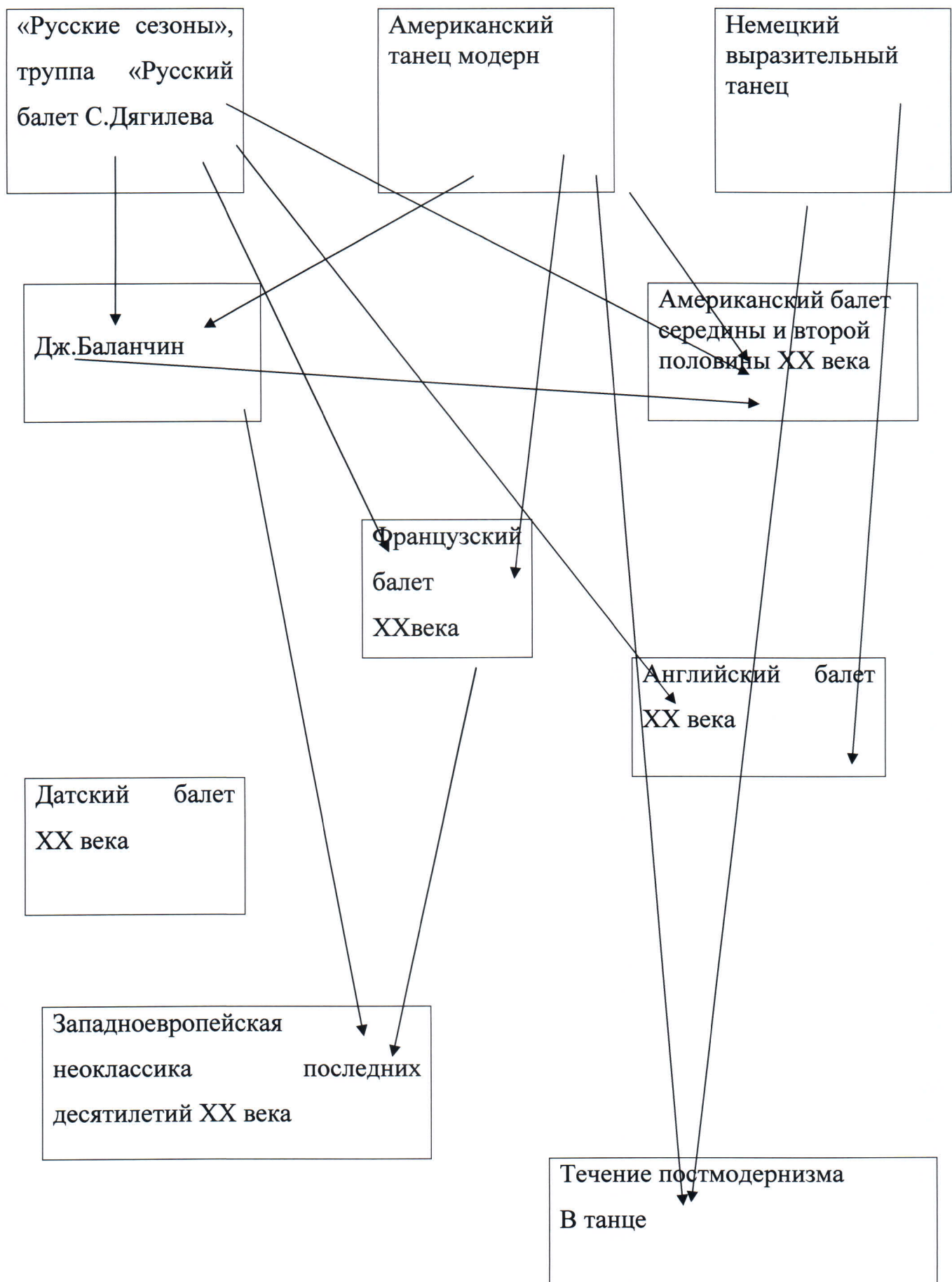
Артисты церкви Джадсона. Основные приемы и закономерности.

Развитие в последующие десятилетия. М.Эк, М.Бурн.

Распределение часов курса по разделам и видам работ

Наименование разделов	всего часов	лекции	семинары
Введение, раздел 1. «Дягилев и дягилевцы»	18	16	2
Раздел 2. «Дж. Баланчин»	16	14	2
Раздел 3. «Американский танец модерн»	8	6	2
Раздел 4 «Немецкий «выраз..» танец»	2	2	2
Раздел 5 «Американский балет XX века»	6	6	
Раздел 6 «Франц. балет XX века»	10	10	
Раздел 7 «Англ. балет XX века»	2	2	
Раздел 8 «Датский балет»	2	2	
Раздел 9 «Западно-европейские неоклассики Последних десятилетий XX века»	4	4	
Раздел 10 «течение постмодерн. в танце»	2	2	

2.3. Структурно-логическая схема дисциплины

Библиография

1. Красовская В. Русский балетный театр начала XX века (ч.1).Хореографы. Л., 1971
- 2.Красовская В. Русский балетный театр начала XX века (ч.2).Танцовщики.Л., 1972
3. Гаевский В. Дивертисмент. М.,1981
4. Григорьев С. Балет Дягтлева. М.,1993
5. Дункан А. Моя жизнь. Р-Д.,1998
6. Айседора: Гастроли в России. Сб.статей. М.,1992
7. Светлов В. Терпсихора, СПб, 1906
8. Левинсон А. Старый и новый балет,П., 1917
9. Фокин.М. Против Течения. Л.,1981
10. Суриц Е. Артист балета Михаил Михайлович Мордкин. М.,2003
11. Михайлов М. Жизнь в балете. Л.-М.,1966
12. Нижинский В. Дневник. М.,1995
13. Нижинская Б. Ранние воспоминания. М.,1999
14. Мясин Л. Моя жизнь в балете. М.,1999
15. Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М.,1999
16. Лифарь С. Мемуары Икара. М.,1995
17. Рославлева Н. Английский балет. М., 1959
18. Сергей Дягилев и русское искусство. В 2-х т.М.,1982
19. Слонимский С. Чудесное было рядом с нами. Л., 1992
20. Тихонова Н. Девушка в синем. М., 1992
21. Чистякова В. Ролан Пети. Л., 1977
22. Шовире И. Я – балерина. М., 1977
- 23.Баланчин Д., Мейсон Ф. Сто один рассказ о большом балете. М.,2000
24. Левенков О. Джордж Баланчин. Часть первая. П.,2007
25. Бежар М. Мгновения в жизни другого. Кн.1. 1998

Глоссарий

Симфонический танец – понятие, обозначающее танец, который подобен симфонической музыке. Их сходство выражается в поэтической обобщенности лирико-драматического содержания, в полифонической структуре, тематической разработке динамической композиции формы.

Додекофония – разработанная А.Шенбергом техника музыкальной композиции, основанная на утверждении, взамен традиционной тональной системе, абсолютного равенства всех 12 тонов хроматической гаммы, без выделения тоники.

Конкретная музыка – направление в музыкальном искусстве XX века, отличительной чертой которого является включение в музыкальную ткань произведения всевозможных физических звуков (в т.ч. шумов).

Конструктивизм – направление в советском искусстве 1920-х гг. (в архитектуре, оформительском и театрально-декорационном искусстве, плакате, искусстве книги, художественном конструировании). Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу "конструирования" окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетические возможности таких материалов, как металл, стекло, дерево. Показной роскоши быта конструктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм, в чем они видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми.

Фовизм – течение во французской живописи, возникшее в 1905 г. Фовистов общее стремление к эмоциональной силе художественного выражения, к стихийной динамике письма, интенсивности открытого цвета и остроте ритма. Фовизм выразил себя в резком обобщении объемов, пространства.

Кубизм – модернистское течение в изобразительном искусстве первой четверти XX века. Кубизм выдвинул на первый план формальные эксперименты – конструирование объемной формы на плоскости, выявление простых устойчивых геометрических форм, разложение сложных форм на простые.

«Шестерка» («группа шести») – возникшее после 1-й мировой войны творческое содружество молодых французских композиторов, сгруппировавшееся вокруг Э.Сати, объединяемых отрицательным отношением к эпигонам романтизма и эстетике импрессионизма. Участники «шестерки» выдвигали требования здоровой простоты эмоций, лаконизма и ясности формы, ясности формы, актуальности тематики, динамики, моторности музыки.

Деконструктивизм - направление в современной архитектуре, основанное на применении в строительной практике идей французского философа Жака Деррида. Другим источником вдохновения деконструктивистов является советский конструктивизм 1920-х гг. Для деконструктивистских проектов характерны визуальная усложненность, неожиданные изломанные формы, подчеркнуто агрессивное вторжение в городскую среду.

Танец модерн - направление в современной хореографии, зародившееся в конце XIX – начале XX века в США и Германии, отвергающее традиционные балетные формы. Основные ее принципы: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими

средствами. В стремлении к полной независимости от традиций представители танца модерн пришли, в конце концов, к принятию отдельных технических приемов, в противоборстве с которыми зародилось это направление.

Танец постмодерн – направление в искусстве танца, зародившееся в 60-х годах XX века в США, противопоставившее себя танцу модерн и претендующее на его замену. В программе постмодернизма – утверждение новых норм творчества, социальных и артистических функций тела, которые не были выполнены модернизмом.

Современный танец (Contemporary dance) – направление в искусстве танца, включающее танцевальные техники и стили конца XX – начала XXI веков, сформировавшееся на основе американского и европейского танца Модерн и танца Постмодерн. В данном направлении движение рассматривается как средство выражения внутреннего состояния танцовщика и хореографа и служит для создания индивидуальной хореографической лексики. Художественными средствами этого направления выступает синтез различных техник и танцевальных стилей. Для современного танца характерна исследовательская направленность, обусловленная взаимодействием танца с постоянно развивающейся философией движения и комплексом знаний о возможностях человеческого тела.

Перечень видеоматериалов

1. телефильм «Дягилев», Гостелерадио СССР и Ле Фильм Орамакс
2. балет «Послеполуденный отдых фавна», хор. В.Нижинский, исп. Grand Opera

3. балет «Весна священная», хор. В.Нижинский (реконструкция М.Ходсон, К.Арчер), исп. Joffrey Ballet
4. фрагмент балета «Парад», хор. Л.Мясин, исп. Grand Opera
5. балет «Треуголка», хор. Л.Мясин, исп. Grand Opera
6. балет «Фантастическая симфония», хор.Л.Мясин, исп. Danish Royal
7. балет «Свадебка», хор.Бр.Нижинская, исп. Grand Opera
8. балет «Лани», хор. Бр.Нижинская, исп. Grand Opera
9. балет «Голубой экспресс», хор.Бр.Нижинская, исп. Grand Opera
10. балет «Аполлон Мусагетт», хор. Дж.Баланчин, исп. NJCB
11. балет «Блудный сын», хор.Дж. Баланчин, исп. NJCB
12. балет «Серенада», хор.Дж.Баланчин, исп. NJCB
13. балет «Concerto Varosso», хор.Дж. Баланчин, исп. NJCB
14. балет «Ballet Imperial», хор. Дж.Баланчин, исп. Мариинский театр
15. балет «Четыре темперамента», хор.Дж. Баланчин, исп. NJCB
16. балет «Тема с вариациями», хор.Дж. Баланчин, исп. АВТ
17. балет «Union Jack», хор.Дж. Баланчин, исп. NJCB
18. балет «Western Symphony», хор.Дж. Баланчин, исп. NJCB
19. балет «Агон», хор.Дж. Баланчин, исп. NJCB
20. балет «Who sahes», хор.Дж. Баланчин, исп. NJCB
21. балет «Звезды и полосы», хор.Дж. Баланчин, исп. NJCB
22. балет «Онегин», хор. Дж.Кранко, исп. Штутгарский балет
- 23.балет «Укрощение строптивой», хор.Дж.Кранко, исп.Штутгарский балет
- 24.балет «Весна в Аппалачских горах», хор. М.Грэм, исп. M.Graham Company
25. балет «Ночное путешествие», хор.М.Грэм, исп. M.Graham Company
26. балет «Шаги на улице», хор. М.Грэм, исп. M.Graham Company
27. балет «Павана Мавра», хор. Х.Лимона, исп. Театр студия Лен.гос. Консерватории им. Н.И.Римского-Корсакова.
28. балет «Сиреневый сад», хор. Э.Тюдора, исп. АВТ

29. балет «Мрачные Элегии», хор. Э.Тюдора, исп. АВТ
30. балет «Весна священная», хор. М.Бежара, исп. «Балет XX века»
31. балет «Ромео и Юлия», хор. М.Бежара, исп. «Балет XX века»
32. балет «Бахти», хор. М.Бежара, исп. «Балет XX века»
33. балет «Дом священника», хор. М.Бежара, исп. «Балет XX века»
34. балет «Болеро», хор. М.Бежара, исп. «Балет XX века»
35. балет «Адажиетто», хор. М.Бежара, исп. «Балет XX века»
36. балет «Болеро», хор. Р.Пети, исп. Марсельский балет
37. балет «Кармен», хор. Р.Пети, исп. Марсельский балет
38. балет «Собор Парижской Богоматери», хор Р.Пети, исп. балет Grand Opera
39. балет «Моя Павлова», хор. Р.Пети, исп. Марсельский балет
40. балет «Времена года», хор. Р.Пети, исп. Марсельский балет
41. балет «Коппелия», хор. Р.Пети, исп. Марсельский балет
42. балет «Жизель», хор. М.Эка, исп. «Кульберг-Баллетен»
43. балет «Кармен», хор.М.Эка, исп Кульберг-Баллетен»
44. балет «Chancing steps», хор. Merce Cunningham
исп. Merce Cunningham dance Company
45. балет «Танцы на вечеринке», хор.Дж.Роббинса, исп. АВТ
46. балет «Fance free», хор.Дж.Роббинса, NJCB