

**Министерство культуры Российской Федерации
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой
Кафедра философии, истории и теории искусства**

Рабочая программа дисциплины

«Танец в изобразительном искусстве»

Направление подготовки:

52.04.01 «Хореографическое искусство»

52.03.02 «Хореографическое исполнительство»

53.04.05 «Искусство»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2014 год**

I. Организационно-методический раздел

1. Цель курса.

Целью курса является развитие понимания незаменимой роли изобразительного искусства как документального источника информации об истории и эволюции танца в целом, прояснение природы изобразительного начала в танце. Определение места и роли изобразительных искусств в работе и творчестве артистов балета, хореографов, балетмейстеров. Ознакомление студентов с широким кругом произведений на тему танца в изобразительном искусстве Древнего Мира, Средних веков, Возрождения, Нового и Новейшего времени Развитие у студентов эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических способностей. Формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства.

2. Задачи курса.

Выявить элементы пластического языка изобразительного искусства в танце. Раскрыть закономерности развития образа танца в изобразительном искусстве. Ознакомить студента с эволюцией танцевальных тем и образов; творчеством мастеров, создававших развернутые циклы произведений на тему танца; местом танцевальных тем в «картине мира» каждой эпохи; ведущими музейными коллекциями мира. Выявить иконографические принципы и типологические черты танцевальных образов в произведениях изобразительного искусства, определить связь мотива танца и стиля его изображения. Дать анализ индивидуальной интерпретации темы танца в графике, живописи и скульптуре. Обозначить место и роль изобразительных искусств в работе и творчестве артистов балета, хореографов, балетмейстеров, раскрыть основные проблемы и специфику художественных исканий.

Овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений; искусствоведческой терминологией; особенностями образного языка искусства. Стимулировать выработку у студентов личной позиции в отношении к различным течениям и направлениям. Обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами; основным принципам реферативной работы. Ознакомить с ведущими и профильными музейными коллекциями мира по теме.

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

Курс «Танец в изобразительном искусстве» входит в блок спецкурсов при подготовке направления 070300 "Хореографическое искусство" программа «Педагогика хореографии». Степень – «магистр хореографического искусства». Для выявления межпредметных связей, курс «Танец в изобразительном искусстве» интегрирован со специальными и общепрофессиональными дисциплинами «История искусства», «История хореографического искусства», «Анализ художественного произведения».

В рамках национально-регионального компонента возможно расширение курса или введение нового спецкурса, ориентированного на характерные культурологические особенности региона или специфические задачи (например: «Жанр в хореографии и изобразительном искусстве», «Изобразительное начало в танце», «Балет в изобразительном искусстве», «Народный и характерный танец в изобразительном искусстве»).

4. Требования к уровню освоения курса.

В результате освоения курса «История искусства» студент должен

Знать:

- эволюцию танцевальных тем и образов в европейском изобразительном искусстве;

- творчество мастеров, создававших развернутые циклы произведений на тему танца и наиболее значимые работы крупнейших западноевропейских и отечественных мастеров по теме;
- ведущие отечественные и зарубежные музейные коллекции по теме;
- место танцевальных тем в «картине мира» каждой эпохи.

Уметь:

- использовать произведения изобразительных искусства в работе хореографов, (балетмейстеров, педагогов балета);
- узнавать произведения искусства, указанные в программе (указать название, автора, эпоху, стиль, технику исполнения);
- владеть базисной искусствоведческой терминологией и основами изобразительного языка;
- владеть художественно-стилистическим анализом произведений изобразительного искусства;
- демонстрировать самостоятельность суждений при оценке явлений произведений искусства;
- определять связь мотива танца и стиля его изображения;
- соотносить произведения изобразительного искусства с картиной мира эпохи.

II. Содержание курса

1. Разделы курса.

Введение в историю искусства.

Раздел I. Танец в искусстве Древнего мира.

Раздел II. Танец в Европейском искусстве Средних веков.

Раздел III. Танец в искусстве Возрождения.

Раздел IV. Танец в изобразительном искусстве Западной Европы XVII века.

Раздел V. Танец в европейском изобразительном искусстве Западной Европы XVIII века.

Раздел VI. Танец в европейском изобразительном искусстве XIX века.

Раздел VII. Танец в европейском изобразительном искусстве XX века.

2. Темы и краткое содержание

Раздел 1. Танец в искусстве Древнего мира

Тема 1. Танец в искусстве Древнего Египта.

Особенности и каноны древнеегипетского искусства, ориентация его на заупокойный культ. Виды изобразительного искусства, в которых встречаются танцевальные образы: рельефы и росписи гробниц и храмов; мелкая пластика (скульптура, туалетные ложечки); остраконы.

Изображение акробатического танца и уроки танца в эпоху Древнего царства: *Танцовщицы с рельеф из мастаба Ахутхотена (25 в. до н.э.). Танцовщицы с рельефа гробницы Анкмахора из Саккара (25 в. до н.э.).* Среднее царство. Росписи гробниц с изображением погребального танца «хебед», характер танцевальных образов. *Погребальная процессия (рельеф гробницы Зау в Бени-Гасане).* Мелкая пластика: *Статуэтки демонов (из гробницы Хепи в Лиште). Статуэтка акробатки.*

Новое царство. Новые танцевальные образы в рельефах храмовых комплексов. *Танцовщицы, исполняющие акробатический танец (рельеф на пилоне храма Амона в Карнаке. 15 в. до н.э.).* Образы танцовщиц на остраконах. *Акробатка (набросок фигуры на обломке известняка. 12 в. до н.э.).* Искусство XVIII династии. Росписи гробниц знати

XVIII династии, их тематика. Плакальщицы (роспись в гробнице Рамосе в Фивах. Рубеж 15-14 вв. до н.э.). Плакальщики (рельеф гробницы в Мемфисе. 14 в. до н.э.). Популярность сцен пира в росписях гробниц знати. Сцена пира (роспись гробницы Небамуна из Фив. 14 в. до н.э.). Музыкантши на пиру (роспись гробницы Нахта в Фивах. 15 в. до н.э.). Образы танцовщиц и музыкантш в мелкой пластике. Туалетная ложечка (конец 15 в. до н.э.)

Тема 2. Танец в искусстве Древней Греции.

Танцевальная культура Древней Греции. Многообразие видов изобразительного искусства, в которых встречаются образы танца.

Вазопись. Геометрический стиль, его стилистические особенности и темы. Вариативность трактовки образов танца. Скифос из Афин: хоровод мужчин и женщин (8 в. до н.э.). Кратер: Парис и Елена (8 в. до н.э.). Чернофигурная вазопись, ее стилистика. Динос. Танец сатиров (530 г. до н.э.). Амфора чернофигурная: танцующие менады. 540-е г. до н.э. Эрготим и Клитий: ваза Франсуа (560 г. до н.э.). Скифос чернофигурный: Пан и комасты. 5 в. до н.э. Тарелка чернофигурная: танцовщица (5 в. до н.э.). Краснофигурный стиль вазописи, его техника и стилистика. Полигнот. Гидрия из Нолы. Акробатки (430 г. до н.э.). Лекиф краснофигурный: акробатка на вращающемся столе (4 в. до н.э.). Скифос краснофигурный: пирриха (400 г. до н.э.). Стамнос краснофигурный: процессия комастов (4 в. до н.э.).

Эллинистическая терракота. Танагрские статуэтки, их назначение, техника изготовления, основные темы. Танцевальные женские образы танагры. Танцующая девушка (4 в. до н.э.). Танцующая женщина (сер. 4 в. до н.э.). Танцующий варвар (4 в. до н.э.) и др. Скульптура и рельеф. Тиражирование экстатических танцевальных образов Каллимаха - Танцующая вакханка, Пляшущая менада (ок. 400 г. до н.э.). Страстный оргиастический характер работы Скопаса (390-350 гг. до н.э.) «Менада» (сер. 4 в. до н.э.). Пиррический профессиональный танец в древнегреческом рельефе. Пиррический танец (4 в. до н.э.). Изменение образа танца в эллинистический период. Танцующая карлица (2 в. до н.э.). «Три грации» (2 в. до н.э.) - «вечный» танцевальный образ в европейском изобразительном искусстве. Иконография образов.

Тема 3. Танец в искусстве Древнего Рима.

Искусство Этрусков. Стилистика и иконография танцевальных образов из фресок гробниц. Характер танца. Гробницы «Авгуров», «Львиц», «Жонглеров», «Вакхантов». Изменение стилистики танцевальных образов в гробницах V в. до н.э. Гробницы «Триклиния», «Леопардов».

Искусство Римской Империи. Скульптура. Подражательность танцевальным образам древних греков. Монументальная живопись. Специфические образы танца в помпейских мозаиках 1 в. до н.э. Вилла Цицерона со сценой «Уличные музыканты» греческого художника. Скульптура. «Танцующий фавн» 1 в. из виллы Фавна как «вечный» пластический танцевальный образ.

Раздел 2. Танец в европейском искусстве Средних веков.

Тема 4. Темы и образы.

Изменение картины мира. Новые литературные источники, новые танцевальные образы. Иконография танца в западноевропейской миниатюре «Танец царя Давида» 9-14 вв., новгородских иконах 15 в. «Три отрока в печи огненной».

Иконография, эволюция танцевального образа Саломеи в западноевропейском искусстве. Популярность темы во всех видах изобразительного искусства – рельефе, миниатюре, мозаике, фреске. Рельефы колонны Бернварда (11 в.), руанского собора (13 в.), фрески церкви в Мюстайре (Швейцария, 9 в.), мозаика собора Сан-Марко в Венеции (14 в.), миниатюра часослова Иоанна Беррийского (1364). Священный хоровод как мистическая аллегория в искусстве позднего средневековья и раннего Возрождения. Алтарные композиции «Сташный суд» и место танца в них. Нидерландский живописец

*Бартоломеус Спангер (1546-1611) «Страшный суд». «Страшный суд» (1432) Фра Беато Анжелико. Амброджо Лоренцетти «Плоды хорошего правления в городе» (1339). Андреа да Фиренце «Триумф Церкви» (1319) Иконография фрески, типология танца. «Сады любви», специфика их отражения в изобразительном искусстве. Танцы, исполняемые в садах любви, музыкальное сопровождение. Миниатюра из «Романа о Розе» (Гильома де Лорриса, 15 век). Изображения хороводов-рондо в «садах любви» в средневековых песенниках. Миниатюра из песенника *Гийома де Машо*.*

Придворные танцы в живописи средневековья. Типология немецкого средневекового танца 13 века в миниатюрах *Манесского кодекса* (1300). Художественно-стилистические особенности миниатюр. Танцы простонародья в изобразительном искусстве. Гравюра *Николаса Мелдемана* «Крестьянский праздник» (1500). Мореска. История танца и иконография образов. *Эразм Грассер*. Рельефы *Николауса Тюринга*. (ок.1500). «Бал диких» 1393 года и его последствия в танцевальной культуре средневековья. Бытование «бала диких» в изобразительном искусстве.

Танец в капителях романских колонн, миниатюрах рукописей. «*Смитфильдские декреталии*» (14 в.). Танец зверей. Витраж замка *Ла Майерай* (14 в.). Лубочные русские картинки на тему «*Медведь и коза*» (19 в.). Шаривари. Происхождение, история бытования танцев, их отражение в средневековых миниатюрах.

Раздел 3. Танец в искусстве Возрождения

Тема 5. «Вечные» танцевальные образы.

«Пляска смерти», причина ее популярности в изобразительном искусстве Ренессанса. Композиции и персонажи пляски смерти. Популярность темы в искусстве Италии и особенно Германии. Фрески часовни *Св. Бернардино*. Композиция, содержание. Серия гравюр «Пляска смерти» *Ганса Гольбейна Младшего* в 1538 г. «Пляска смерти» из таллиннской церкви Нигулисте *Бернита Нотке* (16 в.). Хоровод ангелов. *Альбрехт Альтдофер* «Рождение Девы Марии» (ок.1520). *С.Боттичелли* «Мистическое Рождество» (1499). *Пьетро Перуджино* «Вознесение Христа», «Крещение Христа» (1482). Танец ангелов в композициях на тему Святого семейства: *Перуджино* «Мадонна с младенцем и ангелами» (1496-1500), *Фра Бартоломмео* «Святое семейство с Иоанном Крестителем». Танец Нимф и Муз: *Сандро Боттичелли* «Весна» (1478), *Андреа Мантенья* (1431-1506) «Парнас» (1497). Сады любви: *Франческо дель Коса* «Сады любви» (1470). Танец Саломеи как сквозная тема, новая трактовка образа: *Фра Филиппо Липпи* «Пир Ирода» (1460-1464). *Беноццо Гоццолли* «Танец Саломеи» (1461). Тема вакханалий и триумфов в живописи Позднего Возрождения: *Тициан Вечеллио* «Вакханалия на острове Андрос» (1524), «Вакх и Ариадна» (1523), *Анибале Караччи* «Триумф Вакха и Ариадны» (1604). Театральность композиций. Танец в творчестве *Иеронима Босха* (1450-1516). «Сад земных наслаждений» (1500-е гг.).

Тема 6. Бытовой танец, балет.

Учебники танца с соответствующими иллюстрациями. Их типология и иконография: «*Оркесография*» (1588) *Туано Арбо*, *Фабрицио Карозо* «Танцовщик» (1581), *Чезаре Негри* «Милости любви» (1604). Эскизы костюмов и декораций, сцены из балета: гравюры *Жака Патины* к «Комедийному балету королевы» (1581), гравюры к «Балету польских послов» (1573).

Бытовой танец в живописи Ренессанса. Придворные балы, свадебные шествия и маскарады. Композиционные приемы, типы танцев. *Марте Пепейн* «Свадебный бал» (1604), мастер кассоне «Свадебное шествие Адимари и Риказоли на площади Сан Джованни во Флоренции» (роспись сундука, ок. 1440), «Танец аугсбургских патрициев» (1500), неизв.худ. «Бал при дворе Валуа», *Ханс Бургкмайер* «Танец с факелами в Аугсбурге (маскарад)» (1510). «Бал по случаю свадьбы герцога де Жуайез» (16 в.), *Герман ван дер Мост* «Свадебный бал» (1581). Праздничные гулянья в живописи Северного

Возрождения. Ван Валкенборх «Весенний ландшафт. Май» (1587), Георг Хофнагель «Свадебное гулянье в провинции» (1569), неизв. флам. худ. «Праздничное гулянье на берегу Темзы». Крестьянский танец в живописи Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого) (1525/30-1569), его особенности. «Крестьянский танец» (1568). Питер Артсен (1508-1575) «Танец яиц» (1552).

Раздел 4. Танец в искусстве Западной Европы XVII века

Тема 7. Бытовой танец, балет.

Популярность танцевальных тем и образов в графике начала 17 века. Конный балет: гравюры А. Париджи «Хореография конного балета» (1652) и Жака Калло «Война любви» (1615). Балетные нотации как специфическая запись танца и специфический вид изобразительного искусства. Рауль Фейе «Хореография, или искусство записи танца».

Танцевальные образы комедии дель арте в живописи и графике 17 века. Ж. Калло серия гравюр «Балли» (1622). Образы дель арте в иллюстрациях Иоганна Георга Пушнера к книге Грегорио Ламбранци «Новая и искусная школа феатрального танца» (1716). Сценический балет в изобразительном искусстве 17 века. Жак Калло, гравюры к опере «Освобождение Тирнео де Д'Арнеа» (1617). Индиго Джонс «Волшебный принц» (1611) и «Салматинский источник» (1640). Гравюры и рисунки Стефано дела Белла, Ле Пота и Джакомо Торелли.

Бытовой танец в станковой живописи 17 века. Танцы аристократов в живописи Питера Кодде (1599-1678) - «Танцевальный вечер» (1630), «Урок танца» (1627), «Танцы» (1633), «Бал» и Герарда Терборха (1617-1681) «Танцующая пара». Виллем Корнелис Дейстер (1599-1635) «Клоуны на карнавале» (ок. 1620). Танцы простонародья в работах Адриана Ван Остаде (1610-1685) «Крестьянский танец в таверне» (1659) и Яна Стена (1626-1679) - «Танец яиц» (1674), «Терраса с танцующей парой» (1663), «Танцы простонародья» (1648).

Питер Пауль Рубенс (1577-1640). Барочные черты в его картинах на тему танца - «Деревенский танец» (1638), «Кермесса» (1630-е гг.). Давид Тенирс Младший (1610-1690) - «Деревенский праздник» (1648), «Таверна с парой танцоров» (1645), «Праздник в деревне» (1652). Пасторальные идиллии в картинах Клода Лоррена. «Сельский праздник» (1635), «Пейзаж с танцующими фигурами».

Тема 8. «Вечные» танцевальные образы и аллегории.

«Вечные» танцевальные темы в творчестве Никола Пуссена. «Вакханалия перед гермой Пана» (1636), «Танец в честь Приапа» (1638), «Царство Флоры» (1631), «Танец под музыку времени (Танец человеческой жизни)» (1630). «Поклонение золоту тельцу» (1630-е гг.). Хогерс Якоб «Танец Саломеи» (около 1630-1655), Адриан Питерс ван де Венне «Танец со смертью» (1630-е гг.).

Раздел 5. Танец в искусстве Западной Европы XVIII века

Тема 9. Особенности трактовки темы танца в национальных европейских школах.

Франция. Жан Антуан Ватто (1684-1721). Танцевальная тема – сквозная для творчества Ватто. Эволюция тем и образов. «Народный танец» (1702), «Сельский праздник» (1705). «Наслаждение балом» (1716), «Танец» (1719), «Венецианский праздник» (1717) «Пастушки» (1716) и «Танец» (1719). Последователи Ватто в «галантном» жанре. Ж.-Б. Патер «Танец» (1730), «Свадебная процессия» (1747-50). Н. Ланкре - «Танцы в павильоне» (1735), «Танец возле фонтана» (1735), «Танец в саду» (1730), «Танец между двумя фонтанами» (1725) и др. Н. Ланкре: «Танцовщица Камарго» (ок. 1730), «Танец Камарго» (1730), «Мари Салле». Франсуа Буше (1703-1770) «Китайский танец» (1742).

Италия. Джованни Доменико Тьеполо (Младший) (1727 — 1804). «Менуэт» (1756), «Сцена маскарада», «Менуэт в исполнении Коломбины и Панталоне» (1756). «Менуэт на вилле». Пьетро Лонги (1702-1785) - «Урок танца» (1741), «Фурлана» (1750). Франческо

Гварди (1712—1793) «Ридотто с танцующими и беседующими фигурами в масках» (1755). Становление классицизма. Скульптор Антонио Канова (1757-1822) «Танцующие три Грации» (1799), скульптура «Танцовщица» (1812).

Германия. Антуан Пен (1683-1757): «Портрет Барбарини Кампанини». Иоганн Георг Платцер (1704-1761), «Восточный праздник» (ок. 1750). «Ариадна и Бахус». Специфика танцевальных тем и образов в произведениях ДПИ (фарфоре). Мейсенская мануфактура (Саксония): Иохим Кендлер «Арлекин и Коломбина». Нимфенбургская мануфактура (Бавария): Ф. А. Бустелли: «Коломбина», «Скарамуш», «Панталоне».

Англия. Особенности развития английской живописи. Уильям Хогарт (1697-1764) и его серия «Модный брак». «Свадебный бал» (1745). Образы танцовщиков в жанре портрета. Томас Гейнсборо (1727-1788) «Портрет Джованни Баччелли» (1782).

Испания. Франсиско Гойя (1746-1828). «Танец на речном берегу» (1777), «Игра в жмурки» (1791). «Похороны сардинки» (1813).

Россия. Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822) и его сюита «Смолянок» (1772-1776). Композиция, эстетика и особенности трех работ: «Портрет Е.Нелидовой» (1773), «Портрет А.Левшиной» (1775), «Портрет С.Борщовой» (1776). Бытование «вечных» танцевальных образов (Три Грации, Музы) в монументально-декоративных росписях. Китайский дворец в Ораниенбауме. Росписи зала Муз. Стефано Торелли «Терпсихора», плафон «Венера и Грации (Торжество Венеры)» (1765).

Раздел 6. Танец в изобразительном искусстве Европы XIX века.

Тема 10. Танец в изобразительном искусстве Романтизма.

Портреты. О.А. Кипренский «Портрет Е.Телешевой» (1828), «Портрет Н.С.Семеновой в роли Сивиллы Дельфийской» (1828). Сентиментальные черты в работах Василия Тропинина - «Портрет Карпаковой Т.С.» (1836). Популярность ориентальных танцев в живописи романтизма. Григорий Григорьевич Гагарин: «Тифлис. Лезгинка» (1841), «Тифлис. Танцы на крыше» (1841). Французский романтизм: «Албанские танцы» (1835) Декана Александра Габриэля, «Еврейская свадьба в Марокко» (1839) Эжена Делакруа. «Танец с платками» (1849) Теодора Шассерио.

Иконография танцовщика и спектакля. Сложение портретной иконографии Марии Тальони (1804-1884), Шарлотты Гризи (1819-1899), Фани Эльслер (1810-1884) и Фани Черрито (1817-1909) в станковой графике и скульптуре. Неизвестный автор «М.Тальони в балете «Зефир и Флора»» (1830). Альфред Эдуард Шалон «Па де катр» (1845). А.Лакош – «Ф. Эльслер танцует «Качучу»» (1847). Ж Бувье: Ф.Эльслер и Ж.Перро в болеро (1843), К.Гризи и Ж.Перро в «Эсмеральде» (1844), К.Гризи и Ж.Перро исполняют польку (Ок. 1846). Неизвестный автор «Восстание в серале» (1835). Ж. Леполь. «М. Тальони и Ж. Мазелье в балете «Сильфида»» (1845), Поль Буде. «Фани Эльслер в первом акте балета «Эсмеральда»». (1845). Ф.Толстой. Серия графических листов к балетам «Эолова арфа» (1838) и «Эхо» (1842). Карикатуры на балет Уильяма Мейкнуса Теккеря - «Зефир и Флора» (1836). Л. Лоренца- Па де де из «Жизели» (1841).

Тема 11. Историко-бытовой танец и «вечные» танцевальные образы в живописи европейского Салона.

Итальянский жанр, причины его популярности. Влияние итальянских сцен К.П. Брюллова. П.М. Шамшин «Танцующая траставеринка» (1840), Х.П. Платонов «Цыганка с бубном» (1877). П.Н.Орлов «Октябрьский праздник в Риме» (1851). Якоби В. «Тарантелла на зубах» (1869), Е.С. Сорокин «Испанские цыгане» (1853). П.Н. Орлов «Карнавал» (1859), М.И. Скотти «Карнавал в Венеции» (1839), А. Мясоедов «Карнавал в Риме» (1839), Ф.А. Бронников «Карнавал в Риме» (1860). А.-У. Бугро «Возвращения с праздника урожая» (1878). «Танец» (1850-60-е гг.) А.Ромако. В.Марстранд «Октябрьский фестиваль в Риме» (1839), «Танец сальтарелло в таверне» (1869), «Танец румынских цыган» (1839).

Ориентализм и жанр «ню» в живописи Салона. Распространение жанра «ню» в 1870-90-х годах, причина его популярности. К.Е. Маковский «Русалки» (1879). Т.А.Квятковский (1809-1891) «Сирены» (1845).

Ориентализм. Ф.Фабби, Х.Зацка, П. А. Лероя. Л.К. Мюллера «Поклонники Альмеи» (1882). Жан-Леон Жером (1824 - 1904) «Танец альмеи (Прекрасная танцовщица)» (1863), «Танец с саблями» (1876). «Каир. Кофейня (Отливающие пули)» (1883), «Пиррический танец» (1885). «Кружащийся дервиш» (1899), «Огненный танец» (1885), «Танец с мечами у египетских руин».

Танец в античном сюжете. Вечные танцевальные образы (вакханки, силены, Дионис) в живописи А.-У.Бурго: «Детство Бахуса» (1884), «Сатир и нимфы» (1873), «Вакханка» (1892). Г.Семирадский «Римская оргия блестящих времен цезаризма» (1872). Л.Альма-Тадема «Римский танец» (1866), «Пиррический танец» (1869). Семирадский «Танец среди мечей» (1881), «Оргия времен Тиберия на острове Капри» (1881), «Праздник Вакха» (1890). Альма-Тадема «Праздник сбора урожая» (1870), «Вакханка» (1875), «Дорога к храму» (1882), «Посвящение Вакху» (1889). Жан Леон Жером: «Художница оживляет скульптуру» (1893), скульптура «Танагра» (1890), «Работа из мрамора (Модель художника)» (1893).

Тема 12. Бал в европейской живописи второй половины 19 века.

Великосветские балы. Французская кадрили в акварели Григория Григорьевича Гагарина «Бал у княгини М.Ф. Барятинской» (1834). Михай Зичи (1827-1903) «Бал в честь Александра II, организованный г. Гельсингфорсом в сентябре 1863 г. в здании железнодорожного вокзала» (1864), «Костюмированный бал во дворце княгини Елены Кочубей в честь императора Александра II 5 февраля 1865 г.» (1865), «Бал в Концертном зале Зимнего дворца во время официального визита шаха Насир-ад-Дина в мае 1873 года» (1874). «Полонез в Николаевском зале Зимнего дворца» (нач.1860-х.). Т.Квятковский (1809-1891) «Полонез Шопена. Бал в отеле Ламбер» (1850-60-е гг.). Адольф фон Менцель (1815-1905) - «Бальный ужин» (1878). Тиссо Джеймс (1836-1902) - «Бал» (1878), «Прием», «Бал на корабле» (1874). Андреас Цорн (1860-1920) - «Вальс» (1891).

Певец городских балов Огюст Ренуар (1841-1919). «Бал в Мулен де ля Галет» (1876), «Бал в Буживале» (1883), «Танец в городе» (1883), «Танец в деревне» (1883). Жан Боро (1849 - 1935). «Парижский бал Мабила». Вильгельм Гаузе «Бал в Хофбурге» (1900), «Бал» (1896). Джулиус Стюарт (1855-1919) «Котильон», И.Водзинский «Котильон». Кардовский Дмитрий Николаевич (1866-1943) «Бал в Петербургском Дворянском собрании» (1913). Маскарады как разновидность бала. Эдуард Манне (1832-1883). "Бал-маскарад в парижской Опере" (1873).

Популярность в живописи 1880-1890-х гг. произведений на тему исторических ретроспективных балов. Г.М.Косман «Танец» (Кон. 19в.), Г.Жако «Менуэт» (1880), Э. Тудуз. «Костюмированный бал», Э.Л.Гарридо «Фарандола», Э.О.Эбби «Павана» (1897).

Тема 13. Танцы простонародья в европейской живописи второй половины 19 века.

Танец в жизни горожан. Ф.Ж.Линдер «Кадрили». Новые формы и новая эстетика танцевальной культуры. Отражение их в работах Жана Боро (1849 – 1935) «Парижское кафе». Работа Жоржа Сера «Канкан» (1889-90). В.ван Гог (1853-1890) «Танцевальный зал в Арли» (1888). Руссо А.Ж.Ф. (1844-1910) «Сто лет свободы» (1892), Т.А.Стейнлен «Бал 14 июля». Й.Эндельгардт «Танец венских прачек». В.Гаузе «Бал венских прачек» (1898).

Увлечение японским искусством и фольклором в Европе последней трети 19 века и отражение этого в живописи. Клод Моне «Японка (Камилла в красном кимоно)» (1875), Дж.Тиссо «Блудный сын» (1880). Танец в деревне. Поль Гоген «Танец бретонских девочек» (1888). Андрес Цорн (1860-1920) «Танец в Иванову ночь» (1897). Теодора Аксентовича (1859-1938) «Коломийка» (1895). Влодимерж Тетмайер (1862-1923) «Танцы в корчме». Карл Банцер (1857-1941) «Крестьянский танец области Гессен» (1894).

Испанская тема. Причина популярности испанской темы в живописи конца 19-начала 20 века. Основоположник темы - Эдуар Мане (1832-1883). «Испанский балет»

(1862) и «Лола из Валенсии» (1862). Портреты испанских танцовщиц в европейской живописи рубежа веков. Артур Кампф «Танцовщица фламенко», Джованни Больдини (1842-1931) «Испанский танец в Мулен Руж» и «Портрет Аниты де ла Ферри, испанской танцовщицы» (1900), Чейз Мерритт Уильям (1849 - 1916) «Карменсита» (1890), Джон Сингер Сарджент (1856-1925) «Карменсита» (1890). Хосе Гарсия Рамос (1852-1912) «Испанское кабаре», П.Х.Салинас «Испанская танцовщица». Дж.С. Сарджент «Халео» (1882). Соролья-и-Бастида Хоакин (1863-1923) «Севилья», «Арагонская хота» (1914).

Тема 14. Циклы произведений на тему балета и танца в европейской живописи и графике.

Эдгар Дега (1834-1917), его особенное положение в группе импрессионистов. Балетный цикл Дега как не имеющий аналогов в истории изобразительного искусства. «Мадемуазель Фьокр в балете «Источник»» (1866), «Оркестранты оперы» (1869). «Танцкласс Оперы» (1872), «Балетная школа» (1871), «Урок танца» (1874), «Танцовщица у фотографа» (1875), «Репетиция» (1874-77) «Две танцовщицы у перекладины» (1879), «Танцовщицы на сцене» (1879), «Танцовщицы за кулисами» (1880), «Звезда балета» (1876), «Репетиция на сцене» (1874). «Голубые танцовщицы» (1897), «Четыре танцовщицы перед выходом на сцену» (1899). Скульптура Дега на тему балета, ее новаторские приемы: «Танцовщица в балетной позиции» (1895), «14-летняя танцовщица» (1881). Роль цикла работ Дега в развитии балетной темы.

Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901). Основные темы творчества – развлечения и быт парижского «дна», танцы в кафешантанах. «Балетная сцена» (1886). «Кадриль стула Людовика XIII в «Элизе-Монмартр» (1886). «В танцевальном зале Мулен де ла Галет» (1889), сравнение картины с одноименной работой О.Ренуара. Карикатурность «Танца в «Мулен Руж»» (1890). Любимые танцовщики Лотрека: Ла Гулю, Валентин Дезоссе; Ша Ю-Као. «Ла Гулю в Мулен-Руж» (1891). «Марсель Лендер, танцующая болеро в оперетте «Хильперик»» (1895). «Танцующая Жанна Аврил» (1892), «Жанна Аврил в Жарден де Пари» (1893), «Группа мадемуазель Эглантин» (1896). Стилистика афиш, специфика отражения в них темы танца.

Тема 15. Танец в живописи русских передвижников.

«Товарищество передвижных художественных выставок» в России. Решение темы танца в живописи передвижников. И.М.Прянишников «Шутники в гостинном дворе» (1863), Соломаткин Л.И. «Танец в кабаке» (1860-е гг.), «Нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет» (1870). А.А.Попов «Народная сцена на ярмарке в Старой Ладоге» (1853), Корзухин А.И. «Возвращение с сельской ярмарки» (1868) и «Воскресный день» (1884), Трутовский К.А. «Возвращение с ярмарки» (1868), Соломаткин Л.И. «Пикник» (1882). Трутовский К.А. «Хоровод в Курской губернии», П.А. Суходольский «Троицын день» (1884), П.А.Суходольский «Вечер под Ивана Купалу» (1887), А.Саврасов «Хоровод в селе» (1874). А.Л.Ржевская «Веселая минутка» (1893). И.Е.Репин «Вечеринка» (1881). А.П.Рябушкин «Крестьянская свадьба в тамбовской губернии» (1880), А.И.Корзухин «Девичник» (1889).

Раздел 7. Танец в изобразительном искусстве XX века.

Тема 16. Балет и танец в русском изобразительном искусстве начала XX века.

Художественное объединение «Мир искусства», его эстетические принципы. Роль С.П.Дягилева в художественном объединении, пропаганде русского балета за рубежом. «Русские сезоны» в Париже. Постановочные принципы. Живописные послесловия на балетную тему в изобразительном искусстве начала XX века. Портреты наиболее известных танцовщиков в роли: Борис Израилевич Анисфельд (1879-1973) «А.Павлова – умирающий лебедь» (1930), Валентин Александрович Серов (1865-1911) «Балерина А.Павлова в балете «Сильфида»» (1909), Сергея Сорина «Тамара Карсавина в балете «Сильфида» (1910), Бобышов Михаил Павлович (1885-1964) - «М.Фокин и В.Фокина в

балете «Карнавал»» (1916), «Михаил Фокин в балете «Карнавал»» (1918), «Портрет А.Павловой» (1924) Александра Евгеньевича Яковлева (1887-1938) и др.

Сценический балет в произведениях мастеров «Мира искусства» и «Голубой розы». Николай Николаевич Сапунов (1880-1912). Театрализация его станковых картин: «Балет» (1906), «Маскарад» (1907). Сергей Юрьевич Судейкин (1882-1946). Ретроспекция и ироничность его работ: «Балет» (1910), «Балетная пастораль» (1906). Их близость эскизам декораций Судейкина. Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Композиционные и стилистические приемы картин «В ложе» (1909), «В ложе» (1912). Константин Андреевич Сомов (1869-1939) - мастер «галантных сцен». Ироничность и изящество его образов: «Русский балет» (1930), «Русский балет. Сильфиды» (1932).

Комедия дель арте в произведениях мастеров «Мира искусства» и «Голубой розы», причина популярности темы. Александр Николаевич Бенуа (1870-1960). Специфика сценического танца в картинах «Итальянская комедия. Любовная записка» (1905), «Итальянская комедия» (1906), «Итальянская комедия» (1905). Образы дель арте в работах К.А.Сомова: «Арлекин и дама» (1912), «Карнавал. Язычок Коломбины» (1913), их отличие от образов Бенуа. Ирония и гротеск в произведениях С.Судейкина: «Пантомима» (1914), «Привал комедианта» (1914).

Интерпретация античной пластики в балетных эскизах Л.С. Бакста: Нимфа-охотница к балету «Сильвия» (1901), серия эскизов к «Вакханалии» (1909), эскизы к балетам «Нарцисс» (1910), «Дафнис и Хлоя» (1912), «Послеполуденный отдых Фавна» (1912), мимодраме-балету «Орфей» (1914), балету «Смущенная Артемиды» (1922).

Балет в фарфоровой мелкой пластике начала XX века. Привлечение к работе на Императорском фарфоровом заводе (ИФЗ) профессиональных живописцев, в том числе мастеров «Мира искусства». Популярность балетных образов в связи с триумфом «Русских сезонов» в Париже. Судьбинин Серафим Николаевич (1867—1944) «Т.Карсавина – Жизель» (1914), «Павлова в роли Жизели» (1913).

Работа завода после революции, переименование в Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ), сохранение традиции приглашать профессиональных живописцев. Ведущий мастер Данько Наталья Яковлевна (1892-1942). Стилистика ее статуэток: «М.Фокин – Иван царевич в балете «Жар-птица»» (1921). «В.Нижинский в балете «Видение розы»» (1921), «Балерина А.Павлова» (1932). Работы в фарфоре Д.И.Иванова «Карсавина – Зобеида» (1923), «Карсавина – Жар-птица» (1921).

Балетная серия Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (1884-1967) 1920-х годов. Сюжетные многофигурные композиции, портреты балетных танцовщиц, зарисовки карандашом и пастелью. Влияние работ Э.Дега. Общие и различные черты. «Голубые балерины» (1922), «Балерины в уборной» (1923), «Балетная уборная» (1924), «Балетная уборная. Снежинки» (1923), «В балетной уборной. Балет Ц.Пуни «Дочь фараона»» (1922), «В балетной уборной. «Лебединое озеро» (1924). Балет как поэтическая обыденность. Особенности портретного цикла танцовщиков в балетной серии: «Портрете Е.А.Свекис в костюме для балета «Фея кукол» (1923), «Портрет В.К.Ивановой в костюме испанки» (1924), «Портрет А.Д.Даниловой в театральном костюме» (1924), «Портрет Е.Н.Гейденрейх в красном» (1923), «Портрет Г.М.Баланчивадзе в костюме Вакха» (1922). Детские образы в балетной серии: «Тата в танцевальном костюме» (1924), «Девочки-сильфиды» (1924).

Тема 17. Балет в советском и русском изобразительном искусстве 20-21 вв.

Балет в советской живописи. Акварели А.В.Фонвизина: «Портрет Марины Семеновой», «Портрет Ю.С.Глизер». Балетная серия Г.Верейского. А.Соколов: «Галина Уланова и Константин Сергеев в «Ромео и Джульетте»», «Наталья Дудинская и Вахтанг Чабукиани в балете «Лауренсия»». В.Орешников: «А.Шелест – Эгина», «Портрет балерины А.Я.Шелест», «Портрет Г.Улановой». С.М. Луппов «Майя Плисецкая в «Дон Кихоте». Танец Китри» (1950).

Ленинградский балет в художественном наследии Э.О.Визеля 1920-30 х годов (1866-1943). Летопись ленинградских театров: фиксация сцен балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Лауренсия». Образы танцовщиков в ролях: В.Чабукиани, Н.Дудинская, Г.Уланова, Ф.Балабина, Н.Зубковский, Е.Люком и др.

Образы ведущих артистов балета: Г.С.Улановой, М.М.Михайлова, Н.М.Дудинской, Т.М.Вячесловой, К.М.Сергеева в скульптуре и мелкой пластике Е.А. Янсон-Манизер. Романтика балетного зрелища и будни балета в живописной серии 1960-х гг. В.Косорукова: «Легенда о любви» (1974), «С.Адырхаева – Мехменэ-Бану (балет «Легенда о любви»)» (1984), «Н.Бессмернова – Жизель» (1976), «Репетиция на верхней сцене» (1983), «Перед спектаклем» (1981), «У станка» (1970-е) и др.

Балет – ведущая тема в творчестве Василия Братанюка (р. 1969). «В репетиционном зале» (1997), «Анастасия» (1999), «Танцовщица» (2006), «Юная Кармен» (2006), «Прима-балерина Оксана Кочерук в роли Китри» (2007) и др.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ для направления подготовки 070300 "Хореографическое искусство" программа «Педагогика хореографии». Степень – магистр хореографического искусства.

№	Наименование тем и разделов	Всего (часов)	Аудиторные занятия в часах в том числе		Самостоятельная работа
			лекции и	семинары	
	Раздел 1. Танец в искусстве Древнего мира	11			
	Тема 1. Танец в искусстве Древнего Египта	2	2		
	Тема 2. Танец в искусстве Древней Греции (4 часа).	6	4	1	1
	Тема 3. Танец в искусстве Древнего Рима.	3	2		1
	Раздел 2. Танец в европейском искусстве Средних веков.	8			
	Тема 4. Темы и образы.	8	4	2	2
	Раздел 3. Танец в искусстве Возрождения	9			
	Тема 5. «Вечные» танцевальные образы.	4	2	1	1
	Тема 6. Бытовой танец, балет.	5	2	1	2
	Раздел 4. Танец в искусстве Западной Европы XVII века	7			
	Тема 7. Бытовой танец, балет.	5	2	2	1
	Тема 8. «Вечные» танцевальные образы и	2	1		1

	аллегории.				
	Раздел 5. Танец в искусстве Западной Европы XVIII века	8			
	Тема 9. Особенности трактовки темы танца в национальных европейских школах	8	4	2	2
	Раздел 6. Танец в изобразительном искусстве Европы XIX века.	38			
	Тема 10. Танец в изобразительном искусстве Романтизма.	6	4		2
	Тема 11. Историко-бытовой танец и «вечные» танцевальные образы в живописи европейского Салона.	8	4	2	2
	Тема 12. Бал в европейской живописи второй половины 19 века.	8	4	2	2
	Тема 13. Танцы простонародья в европейской живописи второй половины 19 века.	6	3	1	2
	Тема 14. Циклы произведений на тему балета и танца в европейской живописи и графике.	6	4		2
	Тема 15. Танец в живописи русских передвижников.	4	2		2
	Раздел 7. Танец в изобразительном искусстве XX века.	20			
	Тема 16. Балет и танец в русском изобразительном искусстве начала XX века.	8	3	2	3
	Тема 17. Балет в советском и русском изобразительном искусстве 20-21 вв.	11	6	1	4
	Итого:	100	53	17	30

IV. Форма итогового контроля

Экзамен

V. Учебно-методическое обеспечение курса

1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Танагра – танцующая терракота. Типология танцев.
2. Росписи этрусских гробниц. Танцевальные темы и образы.
3. Танцы аристократии и простонародья в Средних веках (придворные танцы, танец майского дерева, мореска, шаривари, танцы жонглеров и зверей).
4. Пляска смерти и танцующие ангелы в живописи Ренессанса.
5. Бытовой танец в живописи 17 века. Своеобразие национальных школ (голландская, фламандская, французская школа).
6. Танец во французской живописи 18 века (Ж.А.Ватто, Н.Ланкре, Ж.Б.Патер, Ф.Буше). Галантные сцены и образы балета.
7. Танец в живописи Великобритании, России и Испании 18 века (У.Хогарт, Т.Гейнсборо, Д.Левицкий, С.Торелли, Ф.Гойя).
8. «Рисованный балет» Ф.Толстого. Карикатура на балет эпохи романтизма (Л.Лоренц, У.Теккерей).
9. Балет Э.Дега.
10. Канкан в творчестве А.Тулуз-Лотрека.

11. Балетная серия З.Серебряковой.
12. Образы ведущих артистов балета в скульптуре и мелкой пластике Е.А. Янсон-Манизер.
13. Романтика балетного зрелища и будни балета в живописной серии 1960-х гг. В.Косорукова:

2. Примерная тематика рефератов

1. Танец в древнегреческой вазопиcи (аполлонические и дионисийские танцы, «танец человеческой жизни», сатирический танец, кубистика).
2. Иллюстрации к учебникам танца и первые эскизы костюмов к балетам в графике Ренессанса.
3. Театрализация танцевальных образов в итальянском искусстве 18 века (Дж.Тьеполо, П.Лонги, Ф.Гварди).
4. Балет Э.Дега.
5. Канкан в творчестве А.Тулуз-Лотрека.
6. Балетная серия З.Серебряковой.
7. Русский балет в фарфоровой пластике начала XX века (Д.И.Иванов, Н.Я.Данько, С.Судейкин, С.В.Чехонин, С.Н.Судьбинин и др.)
8. Балетная серия Г. Верейского.
9. Балет в советской живописи 1930-50-х годов (А.Фонвизин, А.Соколов, А.Герасимов, С. Луппов и др.).
10. Образы ведущих артистов балета в скульптуре и мелкой пластике Е.А. Янсон-Манизер.
11. Романтика балетного зрелища и будни балета в живописной серии 1960-х гг. В.Косорукова:

3. Примерный перечень вопросов к зачетам (экзаменам) по всему курсу.

1. Танцевальные образы Древнего Египта.
2. Танец в древнегреческой вазопиcи.
3. Танагра – танцующая терракота. Типология танцев.
4. Танец в скульптуре и рельефах Древней Греции.
5. Росписи этрусских гробниц. Танцевальные темы и образы.
6. Танец в изобразительном искусстве Древнего Рима.
7. Библейские танцевальные сюжеты в изобразительном искусстве Средних веков и Ренессанса.
8. Аллегорический и мистический танец в искусстве Средних веков.
9. Танцы аристократии и простонародья в изобразительном искусстве Средних веках. (
10. Пляска смерти и танец ангелов в живописи Ренессанса.
11. Иллюстрации к учебникам танца и первые эскизы костюмов к балетам в графике Ренессанса.
12. Станковая живопись Ренессанса: придворные балы и народные гулянья.
13. Танец в графике 17 века (конный балет, балетные нотации, балетные интермедии, образы дель арте).
14. Бытовой танец в живописи 17 века. Своеобразие национальных школ (голландская, фламандская, французская школа).
15. Решение «вечных» танцевальных тем в живописи 17 века.
16. Танец во французской живописи 18 века (Ж.А.Ватто, Н.Ланкре, Ж.Б.Патер, Ф.Буше).
17. Театрализация танцевальных образов в итальянском искусстве 18 века (Дж.Тьеполо, П.Лонги, Ф.Гварди, А.Канова).
18. Темы и образы танца в европейской фарфоровой пластике 18 века.

19. Танец в живописи Великобритании, России и Испании 18 века (У.Хогарт, Т.Гейнсборо, Д.Левицкий, С.Торелли, Ф.Гойя).
20. Портреты танцовщиц в русской живописи романтизма (О.Кипренский, В.Тропинин).
21. Ориентальные танцевальные сюжеты в живописи европейского романтизма (Г.Декан, Т.Шассерио, Э.Делакруа).
22. Иконография танцовщика и спектакля в графике и живописи романтизма (А.Шалон, Ж.Бувье, А.Лакош, Ж.Леполь, П.Буде).
23. «Рисованный балет» Ф.Толстого.
24. «Итальянский жанр» в живописи Салона (П.Шамшин, П.Орлов, У.Бугро, Л.Перро, Е.Сорокин, А.Ромако, М.Скотти, А.Мясоедов, В.Марстранд, Ф.Бронников).
25. Ориентальный танец в живописи Салона (Ф.Фабби, Х.Зацка, Л.Мюллер, Ж.Л.Жером).
26. Античные танцы в живописи Салона (Г.Семирадский, Л.Альма-Тадема, У.Бугро, К.Маковский, Ж.Л.Жером).
27. Типология балльных танцев в европейской живописи. Темы и образы. (В.Гаузе, М.Зичи, Л.Стюарт, Д.Н. Кардовский, Г.Г.Гагарин, Т.Квятковский, А. фон Менцель, Тиссо Дж., А.Цорн, В.Гаузе, О.Ренуар, Э.Мане, Э.Тудуз, Э.Гарридо, Э.О.Эбби).
28. Танцы городского простонародья в живописи конца 19 – начала 20 века. Темы и образы. (Ф.Ж.Линдер, Э.Лансеротто, Ж.Беро, Ж.Сера, В. ван Гог, А.Руссо, Т.Стейнлен, Й.Эндельгард, В.Гаузе, К.Моне, Дж.Тиссо).
29. Народные пляски в европейской живописи конца 19 – начала 20 века. Национальные особенности. (П.Гоген, А.Цорн, Т.Аксентович, В.Тетмайер, И.Мырковичка, К.Банцер, И.Олано).
30. «Испанский жанр» в живописи конца 19 – начала 20 века. (Э.Мане, А.Кампф, Дж.Больдини, У.М.Чейз, Дж.С.Саргент, Х.Г.Рамос, П.Х.Салинас, Х.Соролья-и-Бастидо).
31. Балет Э.Дега.
32. Канкан в творчестве А.Тулуз-Лотрека.
33. Русские пляски в живописи передвижников. Соломаткин Л.И., И.М. Прянишников, Корзухин А.И., Трутовский К.А., П.А.Суходольский, А.П.Рябушкин, И.Е. Репин.
34. Послесловия к «Русским сезонам». Сюжеты и образы. (Б.Анисфельд, С.Сорин, В.Серов, Н.Сапунов, С.Судейкин, М.Бобышов, А.Яковлев, М.Кустодиев).
35. Комедия дель арте в произведениях А.Бенуа, С.Судейкина, К.Сомова.
36. Интерпретация античной пластики в балетных эскизах Л.С. Бакста.
37. Русский балет в фарфоровой пластике начала XX века (Д.И.Иванов, Н.Я.Данько, С.Судейкин, С.В.Чехонин, С.Н.Судьбинин и др.)
38. Балетная серия З.Серебряковой.
39. Балетная серия Г. Верейского.
40. Балет в советской живописи 1930-50-х годов (А.Фонвизин, А.Соколов, А.Герасимов, С. Луппов и др.).
41. Ленинградский балет в художественном наследии Э.О.Визеля 1920-30 х годов.
42. Образы ведущих артистов балета в скульптуре и мелкой пластике Е.А. Янсон-Манизер.
43. Романтика балетного зрелища и будни балета в живописной серии 1960-х гг. В.Косорукова.
44. Балетный цикл В.Братанюка.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

1. Рекомендуемая литература

1. *Акимов* Людмила. Искусство Древней Греции. Классика. Новая история искусства. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007.
2. *Байгузина Е.Н.* Интерпретация античной пластики в балетных эскизах Л.С. Бакста // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. СПб., 2006. № 16. С. 183 – 198.
3. *Байгузина Е.Н.* «Танец» в живописи Клода Моне, Поля Гогена и Жоржа Сера. // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. СПб., 2007. № 18. С. 247 – 263.
4. *Байгузина Е.Н.* Танец в живописи Генриха Семирадского и Лоренса Альма-Тадемы. // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. СПб., 2009. № 22. С. 139 – 157.
5. *Байгузина Е.Н.* Ориентальный танец в живописи европейского Салона. Жан-Леон Жером // Журнал любителей искусства. 2010. № 3.
6. *Байгузина Е.Н.* Танагра – танцующая терракота. // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. СПб., 2010. № 23.
7. *Белов Г.Д.* Терракоты Танагры. Л.: Советский художник, 1968. 96 с.
8. *Бороздина Т.Н.* Древнеегипетский танец. М.: Д.Я. Маковский и сын, 1919. 36 с.
9. *Блок Л.Д.* Классический танец история и современность. М.: Искусство, 1987. 558 с.
10. *Бобринская Е.А.* Итальянский жанр в русской живописи первой половины 19 века \ Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910-х годов. М.: Сканрус, 2004.
11. *Васильева-Рождественская М. В., Историко-бытовой танец. (Учебное пособие), М., 1963.*
- 12.
13. *Виге Йорди.* Тулуз-Лотрек. Пер.с англ. Е.И. Журавлевой. М: Айрис-пресс, 2006. – 128 с.: цв.ил. – (Галерея великих мастеров).
14. *Герман Михаил.* Антуан Ватто. Л.: Искусство, 1984. 208 с, 45 илл.
15. *Герман Михаил.* Уильям Хогарт и его время. Л.: Искусство, 1972. 226 с., илл.
16. *Голейзовский К.* Образы русской народной хореографии. М.: Искусство, 1964. 368 с.
17. *Даниэль Сергей.* Рококо. От Ватто до Фрагонара. СПб.: Азбука-Классика, 2007.
18. *Даркевич В.П.* Светская праздничная жизнь средневековья 9-16 вв. М.: Индрик, 2006. 432 с.
19. *Ивановский Н. П.* Бальный танец. XVI-XIX вв., Л.-М., 1948.
20. *Колесникова Анна.* Бал в России. 18 – начало XX века. СПб.: Азбука-классика, 2005. – 304 с. 6 ил. + вклейка (16 с.).
21. *Королева Э.А.* Танец и художественная культура. От возникновения человечества до первых великих цивилизаций. Минск: Армита-Маркетинг, менеджмент, 1997.
22. *Красовская В.* Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм. М.: Артист, режиссер, театр, 1996.

23. *Красовская В.* Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины 18 века. Л.: Искусство, 1979.
24. *Kirstein Lincoln.* Fifty Ballet Masterworks. From the 16th to the 20th century. New York: Dover Publications, 2004.
25. *Лобашева И.Ф.* Ленинградский балет в художественном наследии Э.О. Визеля // Страницы истории балета: Новые исследования и материалы / Сост. Н.Л. Дунаева. СПб.: Балтийские сезоны, 2009. С. 283-294.
26. *А.Лопухов, А.Ширяев, А.Бочаров.* Основы характерного танца. М.-Л.: Искусство. 188 с.
27. *Лукиан из Самостаты.* О пляске. Избранная проза. М.: Правда, 1991.
28. Малая история искусства. Искусство 18 века. М., Искусство, 1977. Под ред. Кантор А.М., Кожина Е.Ф. и др.
29. *Марченко Юрий.* Древнеегипетский танец. М.: Сейлинг, 1999. 24 с.
30. *Молева Н.М.* Дмитрий Григорьевич Левицкий. М.: Искусство, 1980. 232 с.
31. *Муратов А.М. Романов Г.Б.* Живопись русского салона (1850-1917 гг.). Энциклопедия. СПб.: Золотой век, Санкт-Петербург оркестр, 2004.
32. *Некрасова Е.Н.* Томас Гейнсборо. М. – Изобразительное искусство, 1990. С. 91-92. 224 с., илл.
33. *Нестерова Е.В.* Поздний академизм и Салон. СПб.: Аврора, Золотой век, 2004. 472 с.: илл. – (Коллекция русской живописи).
34. *Плещеев А.А.* Наш балет. 1899.
35. *Пасютинская В.* Волшебный мир танца. М.: Просвещение, 1985. 223 с.
36. Эхо русских сезонов: каталог выставки. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2009. 176 с. : ил.
37. *Портнова Т.В.* Взаимодействие балета и пластических искусств в системе русской художественной культуры конца 19- начала XX века. М.: Компания Спутник, 2007. 412 с.
38. *Портнова Т.В.* Тема балета в русском изобразительном искусстве конца 19 – начала 20 века (проблема интерпретаций). 1996.
39. *Соколов М.* «Сады любви» // Художник, 1984. № 10. С. 48-56.
40. *Скальковский К.А.* Балет, его история и место в ряду изящных искусств. 1882.
41. *Степанов Александр.* Искусство эпохи Возрождения. Италия. 14-15 века. СПб.: Азбука-классика, 2003.
42. *Федорченко О.А.* Последний замысел Перро // Вестник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой. 2007. № 18.
43. *Ходза Е.Н.* Терракоты // Музы и маски. Каталог выставки, СПб: ГЭ, 2005.
44. *Худяков С.И.* Всеобщая история танцев. М.: ЭКСМО, 2009.
45. *Хюттингер Эдуард.* Дега. Пер. с нем. К.В.Василенко. М.: Слово, 1995. 96 с.: илл.
46. *Чернова Алла.* Все краски мира, кроме желтой. М.: Искусство, 1987. 223 с.: илл.
47. *Шинкель Ричард.* Мир Гойи. 1746-1826. Пер. с англ. Г.Бажановой. М.: Терра - книжный клуб, 1998. 192 с.: илл.