Приложение ___

к ООП СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество

 по виду Хореографическое творчество.

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОД.02.05. История искусства

Тобольск, 2022 г.

 Рабочая программа учебной дисциплины История искусства составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду: Хореографическое творчество, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1382

Разработчик:

Мартемьянова Евгения Викторовна, преподаватель высшей категории государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Тобольский многопрофильный техникум»

«Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Визуальное искусство»

Протокол № ___ от «____» _______ 2022 г.

Председатель цикловой комиссии ______________ /Гордюшина Е.С../

«Согласовано»

Методист ______________/Бикчандаева Д.М.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
условия реализации программы учебной дисциплины	16
Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины	18

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОД.02.05. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01 Народное художественное творчество по виду: Хореографическое творчество.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: программа принадлежит к циклу профильных дисциплин (ОД).

1.3. Цели и задачи дисциплины ОД.02.05. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

– требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

- анализировать художественно-образное содержание произведения искусства;

- использовать произведения искусства в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства;

- направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств;

- выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства;

- знаменитые творческие коллективы;

- тенденции развития современного искусства.

Формируемые компетенции, согласно требованиям к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы:

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать **общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК)**, соответствующими основным видам профессиональной художественно-творческой и педагогической деятельности, включающими в себя способность:

* **ОК 1.** Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
* **ОК 2.** Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
* **ОК 4.** Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
* **ОК 8.** Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
* **ОК 11.** Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.
* **ПК 1.3.** Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, художественные программы и постановки.
* **ПК 2.1.** Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в преподавательской деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося) - 183 часа,

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов,

- самостоятельной работы обучающегося - 61 час,

- лекции и уроки – 78 часов,

- в том числе мелкогрупповые занятия – 132 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОД.02.05. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Максимальная учебная нагрузка (всего)	183
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	122
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	61
Лекции, уроки	78
Практические занятия	44
в т.ч. **мелкогрупповые занятия** - **максимальная учебная нагрузка**	**132**
лекции, уроки	44
практические занятия	44
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**44**
Самостоятельная работа обучающегося, отведенная на темы по электронному или дистанционному обучению	**20**
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета	2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОД.02.05. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Наименования разделов и тем	**Содержание учебного материала:****практические работы, самостоятельная работа обучающегося**	**Объём часов**ПЗ, СР	**Уровень усвоения**	**Осваиваемые элементы компетенций**
Тема 1. Введение в историю хореографического искусства

Лекционно-практические занятия:1. Предмет, категории и понятия истории хореографического искусства.
2. Историческая типология танцевальных культур.
3. Хореография как феномен культуры.

 | **4** | **2, 3** | ОК 1, ОК 4 |
| **Самостоятельная работа**: эссе «Значение хореографического искусства в общественной и культурной жизни народа» | **2** |
| **Тема 2. Хореографическая культура первобытного, античного, средневекового общества** | **Лекционно-практические занятия:**1. Общая характеристика танцевальной культуры первобытного, античного, средневекового общества.
2. Развитие танца в структуре литургической и полу-литургической драмы.
 | **8** | **2, 3** | ОК 1, ОК 4, ОК 8 |
| **Самостоятельная работа**: сообщения, презентации1. Значение языческой религии в формировании первобытной танцевальности.
2. Общая характеристика танцевальной культуры Средневековья.
3. Классификация танцевальной культуры Древних греков.
4. Пантомима как часть хореографии.
 | **4** |
| **Тема 3. Хореографическая культура Возрождения** | **Лекционно-практические занятия:**1. Особенности придворного и народного танца эпохи Возрождения.
2. Развитие новых форм сценического искусства в эпоху Возрождения.
3. Учителя танцев как первые теоретики в области хореографического искусства.
 | **4** | **2, 3** | ОК 1, ОК 4, ОК 8 |
| **Самостоятельная работа:** сообщения, презентации1. Народные крестьянские танцы и их связь с развитием благородного танца.
2. Синтетические спектакли в Италии.
3. Общая характеристика книги Чезаре Негри «Милости любви».
4. Профессиональный танец, зрелища в эпоху Возрождения
 | **2** |
| **Тема 4. Хореографическое искусство эпохи Классицизма** | **Лекционно-практические занятия:**1. Общая характеристика танцевальной культуры Классицизма.
2. Танцевальные жанры театра.
3. Ж.-Б. Мольер его комедии-балеты.
 | **4** | **2, 3** | ОК 1, ОК 4, ОК 8 |
| **Самостоятельная работа**: доклады1. Эстетика танцевальной культуры Классицизма
2. Развитие жанра балета в эпоху классицизма.
3. Деятельность Королевской Академии танца.
 | **2** |
| **Тема 5. Хореографическая культура эпохи Просвещения** | **Лекционно-практические занятия:**1. Особенности танцевальной культуры в европейских странах в эпоху Просвещения.
2. Развитие бальной хореографии в эпоху просвещения.
3. Австрийское просвещение.
 | **8** | **2, 3** | ОК 1, ОК 4, ОК 8 |
| **Самостоятельная работа**: сообщения, презентации1. Франц Хильфердинг. Творчество и судьба.
2. Деятельность ГаспароАнджилиони.
3. Деятельность Ж-Ж. Новерра. «Письма о танце».
4. Особенности женского и мужского костюма в эпоху Просвещения.
 | **4** |
| **Тема 6. Русское хореографическое искусство от истоков до начала XIX века** | **Лекционно-практические занятия:**1. Формирование русского народного танца его истоки.
2. Основные виды русского танца.
3. Танец в эпоху Петра I.
4. Творчество Ш. Дидло в России.
 | **8** | **2, 3** | ОК 1, ОК 4, ОК 8 |
| **Самостоятельная работа:** кроссворд1. Скоморохи на Руси. Народные игры.
2. Значение крепостного театра в становлении русского национального хореографического искусства.
 | **4** |
| **Тема 7. Танцевальная культура эпохи Романтизма** | **Лекционно-практические занятия:**1. Французское хореографическое искусство эпохи романтизма.
2. Деятельность Ф. Тальони и М. Тальони.
3. Хореографическое искусство Италии.
4. Национальные особенности русского романтизма.
 | **12** | **2, 3** | ОК 4, ОК 8, ОК 11 |
| **Самостоятельная работа:** отзыв, рецензияПросмотр и написание рецензий на балетные спектакли «Сильфида», «Корсар», «Жизель» «Эсмеральда» (и др.по выбору) | **6** |
| **Тема 8. Европейское и русское хореографическое искусство второй половины XIX века** | **Лекционно-практические занятия:**1. Основные тенденции развития культуры во второй половине XIX в.
2. Полонез, полька, мазурка, их происхождение.
3. Вальс, его происхождение и феномен популярности.
4. Деятельность М. Петипа в становлении русской национальной исполнительской школы.
 | **12** | **2, 3** | ОК 4, ОК 8, ОК 11 |
| **Самостоятельная работа**: сообщения, презентации1. Влияние творчества М. Петипа на развитие русского классического балета.
2. Историко-бытовые танцы XIX века.
3. Историческое значение придворного этикета.
4. Танцевальная культура Италии. Творчество ЛуиджиМанцотти.
5. Происхождение европейских бальных танцев.
 | **6** |
| **Тема 9. Европейская и американская танцевальная культура рубежа XIX-ХХ вв.** | **Лекционно-практические занятия:**1. Новации в западноевропейском искусстве.
2. Деятельность Франсуа Дельсарта.
3. Художественные принципы танца модерн.
 | **4** | **2, 3** | ОК 4, ОК 8, ОК 11 |
| **Самостоятельная работа:** доклад, отзыв1. Свободный танец Айседоры Дункан.
2. Теория сценического движения Франсуа Дельтсарта
3. Феномен популярности танца модерн.
 | **2** |
| **Тема 10. Русская хореографическая культура рубежа XIX-ХХ вв.** | **Лекционно-практические занятия:**1. М. Фокин. Творчество и судьба. Хореографические реформы М. Фокина.
2. Русские сезоны в Париже.
 | **12** | **2, 3** | ОК 4, ОК 8, ОК11 |
| **Самостоятельная работа:** отзыв, рецензия1. Просмотр и написание рецензии на балеты И. Стравинского «Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная», «Послеполуденный сон фавна» (по выбору)
 | **6** |
| **Тема 11. Хореографическое искусство на современном этапе** | **Лекционно-практические занятия:**1. Советский балет 50 – 70 годы. Традиции и новаторство в творчестве Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, И. Бельского.
2. Хореографическое искусство России конца XX века: ведущие направления, тенденции и перспективы развития.
 | **12** | **2, 3** | ОК 4, ОК 8, ОК 11 |
| **Самостоятельная работа:** доклад, презентация1. Международные конкурсы артистов балета.2. Международные конкурсы бальных спортивных танцев.3. Государственные ансамбли народного танца.4. Фестивали и конкурсы традиционных и современных хореографических жанров. | **6** |
| |

Всего

 | **ПЗ - 88****СР - 44** | | |

2.2. Перечень тем и краткое содержание занятий
Тема 1. Введение в историю хореографического искусства
Предмет, категории и понятия истории хореографического искусства. Значение хореографического искусства в общественной и культурной жизни народа. Историческая типология танцевальных культур. Хореография как феномен культуры.
Тема 2. Хореографическая культура первобытного, античного, средневекового общества
Общая характеристика первобытнообщинного строя; его место в истории развития человечества. Роль танцевальной культуры в жизни первобытного человека. Связь содержания и характера плясок с повседневной трудовой деятельностью людей: добычей пищи, воинскими столкновениями и пр. Значение языческой религии в формировании первобытной танцевальности. Известные в истории древнейшие наскальные изображения пляшущих человеческих фигур. Культура античного общества, ее общая характеристика и принятая историческая периодизация. Различия и сходства между культурами Древней Греции и Древнего Рима. Пантомима как танцевальная сцена без слов на мифологический сюжет, подобная специфика которой способствует развитию четкой ритмики и выразительности жеста исполнителей. Понятия средневековья в историческом и искусствоведческом аспектах; историческая периодизация средневековья. Общая характеристика средневековой культуры; ее связь с христианской религией, с искусством античности. Развитие танца в структуре литургической и полу-литургической драмы; характер светских интермедий. Народные крестьянские игры и их связь с развитием «благородного танца». Мавританская пляска (мореска) как одна из самых распространенных в средневековой Европе.
Тема 3. Хореографическая культура Возрождения и XVII века
Общая характеристика культуры эпохи Возрождения; ее периодизация, идейная основа. Зарождение капиталистических отношений как экономическая основа данной эпохи. Италия как родина Ренессанса и страна, наиболее полно воплотившая в искусстве его философские искания. Развитие новых форм музыки, сценического костюма в данный исторический период. Хореографическая культура итальянского Возрождения. Распространение в Италии синтетических спектаклей, соединяющих в себе слово, музыку и пластику; профессиональные актеры и простые горожане как их исполнители. Окончательное разделение придворного и народного танцев. Вхождение профессионального танца во всевозможные типы зрелищ (маскарады, придворные торжества и пр.); наличествующие в них формы хореографии. Учителя танцев как первые теоретики в области хореографического искусства. Книга Чезаре Негри «Милости любви» («Новые изобретения балета» 1602 г.) как дальнейший этап развития ученого танца. Возникновение термина «балет» в Италии в конце XVI века как термина, обозначающего танцевальный эпизод, передающий определенное настроение. Распространение танцевальных форм, синтезировавшихся в Италии и иных европейских странах (Франция, Испания, Англия).
Тема 4. Хореографическая культура эпохи Классицизма
Общая характеристика культуры эпохи классицизма, ее изначальный нормативный характер. Связь с искусством эпохи Возрождения и с искусством античности. Историческая замкнутость классицизма. Образное и языковое усложнение танцевальных сюит XVII – начала XVIII века. Хореографическая культура Франции в XVIII веке. Значительное развитие форм бальных танцев, их широчайшее распространение, усложнение лексики. Развитие системы жанров танцевального театра; существование мелодраматических балетов с развитыми формами действия и чередованием танцевальных и вокальных сцен. Развитие жанра балета-маскарада. Становление жанра оперы-балета, соединившего достижения итальянской оперы и французской хореографической культуры. Балет- комедия; Ж.-Б Мольер как создатель данного жанра. Основание в Париже Королевской Академии танца (1661 г.) и Королевской Академии музыки (1671 г.).
Тема 5. Хореографическая культура эпохи Просвещения
Общая характеристика эпохи Просвещения. Основная идеологическая доктрина времени – стремление подчинить эгоистическую буржуазную природу человека гражданским задачам, примирить в личности «буржуа» и «гражданина», просветив ее. Содержание «парадокса об актере» Дени Дидро, его концепция актерского творчества. Венская классическая школа музыки и ее роль в развитии танцевальности. Развитие хореографической культуры в европейских странах в эпоху Просвещения. Особенности английского просветительского движения. Деятельность Дж. Уивера (1673–1760 гг.) Единство хореографического действия и естественность логики поступков персонажей его спектаклей, выведенных в виде усложненных по отношению к предшествующей театральной эпохе характеров. Теоретическое наследие балетмейстера, предложенная им система записи танца, систематизация Уивером видов последнего. Австрийское Просвещение. Деятельность Франца Хильфердинга (1710–1768 гг.); воплощение сюжета его балетных спектаклей средствами самостоятельного действия; стремление балетмейстера к слиянию танца и пантомимы в единое целое. Развитие французской хореографической культуры в XVIII веке. Совершенствование техники женского танца в творчестве Франсуазы Прево, Мари Камарго, Мари Сале, Луизы Лани и др. Активное развитие техники мужского исполнительства у Луи Дюпре, Максимилиана Гарделя. «Бог танца» Гаэтано Вестрис. Деятельность Ж.-Ж. Новера (1727–1810 гг.) Период ученичества, артистической деятельности и первые самостоятельные постановки в Париже и Лионе; их традиционная живописность («Китайский праздник», «Источник юности», «Фламандские увеселения») Влияние идей Просвещения на создание Новером теории действенного танца. Новер-теоретик и Новер-практик. Издание «Писем о танце»; Отношение Новера к своему труду. Понятия танца, жеста, единства всех художественных составляющих спектакля в «Письмах о танце». Непреходящее значение теоретического наследия Новерра. Особенности итальянского Просвещения. Деятельность Гаспаро Анджолиони (1731–1803 гг.) и Сальваторе Вигано. Развитие бальной хореографии в эпоху Просвещения. Важное значение церемониалов (реверансов, поклонов) в жизни придворно-аристократической среды. Галантность как признак благородного происхождения. Развитие форм менуэта. Особенности женского и мужского костюма эпохи. Связь указанных форм костюма с утвердившейся танцевальной лексики.
Тема 6. Русское хореографическое искусство от истоков до начала XIX века
Формирование русской национальной танцевальности; ее истоки, традиционная связь изначальных форм народного танца, с культами древних славянских языческих божеств. Единство песни и пляски у восточных славян, придавшее русской народной пляске сюжетную, эмоциональную содержательность, певучую мягкость движений. Народные игры. Скоморохи на Руси. Кукольная комедия в качестве излюбленного вида народного театра. Образ Петрушки, его пластика. Основные виды русского народного танца; хороводы, пляски и танцы, имеющие определенную последовательность фигур. Перепляс как наиболее распространенный вид импровизационной пляски, состязание в силе, ловкости и мастерстве в качестве основной идеи перепляса. Кадриль и ее многочисленные разновидности. Особенности русского женского танцевания. Особенности национального мужского танца. Театр при дворе Алексея Михайловича; «Балет об Орфее и Евридике» (1673 г.). Прогрессивность введения западноевропейского бального танца в русский быт. Народный танец в эпоху Петра I, его дальнейшая театрализация. Открытие первой балетной школы (сентябрь 1737 г.) в Петербурге. Открытие первого общедоступного оперно–балетного театра (Москва, труппа Джованни Локателли, 1759 г.). Создание московской хореографической школы (1773 г.). Крепостной хореографический театр, его устройство, балетмейстеры, танцовщики. Значение крепостного театра в становлении русского национального хореографического искусства. Ш. Дидло в Петербурге 1801–1830 гг.; первые анакреонтические и мифологические балеты, проявление в них постановочного мастерства балетмейстера. Стилистика танца иностранцев, гастролировавших в России в 20–30 гг. XIX века, и ее влияние на становление художественных форм отечественного исполнительства.
Тема 7. Хореографическая культура эпохи Романтизма
Общая характеристика эпохи Романтизма. Французское хореографическое искусство. Деятельность Ф. Тальони и М. Тальони, осуществленный ими переворот в технике и образности женского классического танца. Творчество Жюля Жозефа Перро (1810–1892 гг.). Главенство женских образов в балетных спектаклях романтической эпохи. Хореографическое искусство Италии эпохи романтизма. Ведущее положение итальянских артистов во многих театрах мира. Деятельность Карло Блазиса в становлении итальянской классической школы танцевания. Хореографическое искусство Дании эпохи романтизма. Деятельность Антуана Бурнонвиля (1760–1843 гг.) в качестве руководителя Королевского балета. Влияние осуществившегося в эпоху романтизма переворота в классическом танце на другие виды сценической хореографии. Национальные особенности русского романтизма, его склонность к сказочно- фантастической тематике. Деятельность Ф. Тальони, М. Тальони в России (1837–1842 гг.). Русский период творчества Фани Эльслер. Приезд М. Петипа в Россию (1847 г.), его первые постановки «Пахита» (1847 г.), «Сатанилла» (1848 г.), их романтическая направленность. Петербургские роли Петипа; влияние его исполнительского творчества на развитие русского классического балета.
Тема 8. Европейское и русское хореографическое искусство второй половины XIX века
Основные тенденции развития культуры во второй половине XIX века. Историко-бытовые танцы XIX века. Новый стиль и манера исполнения. Введение свободных, прыгательных и вращательных движений. Непреходящее значение придворного этикета. Полонез как излюбленный танец эпохи, его происхождение, присущие ему строгая подтянутость корпуса, ритмичность шага, плавность приседаний. Контрдансы, их происхождение от английских и шотландских танцев. Галоп. Полька. Мазурка. Вальс, его происхождение и феномен популярности. Хореографическое искусство Франции. Творчество Сен-Леона. Создание Сен-Леоном жанра балета-феерии как художественно емкого, синтетического типа хореографического зрелища. Танцевальная культура Италии. Творчество Луиджи Манцотти (1835–1905 гг.). Выдвижение итальянской школы классического танца; выработка виртуозного стиля, построенного на пальцевой технике, сложных вращениях, исполняемых в бравурном темпе. Деятельность Энрико Чеккетти (1850–1928 гг.). Русское хореографическое искусство 2-й половины XIX века. Деятельность А. Сен-Леона в России (1859–1869 гг.), первые постановки. Интерес к плясовому русскому фольклеру.; «Конек-Горбунок» (1864 г.). К. Блазис в России (1861–1863 гг.), стилистика его московских постановок. Период творческой зрелости М. Петипа; рождение симфонического балета. Сценические шедевры Петипа: «Дон-Кихот», «Баядерка», «Раймонда», «Спящая красавица». Историческое значение деятельности балетмейстера. Влияние творчества М. Петипа на развитие классической хореографии XX века. Творчество Льва Иванова, его исполнительская деятельность. Развитие московской сцены во второй половине XIX века. Значение М. Петипа в становлении русской национальной исполнительской школы.
Тема 9. Европейская и американская танцевальная культура рубежа XIX–XX веков
Общая характеристика культуры первых десятилетий ХХ века в качестве культуры переломной, «неклассической» эпохи во всеобщей истории искусств. Общие тенденции развития реалистического искусства как развертывание идейно-художественных форм, унаследованных от XIX века. Искусство символизма его разновидности в Европе и России, социальные, исторические корни, связь с искусством средневековья и романтизма. Новации в западноевропейском хореографическом искусстве на рубеже XIX–XX веков. Формализм некоторых танцевальных течений модерна, отрицание ими классического танца, стремление к разрушению естественных движений человеческого тела, культивация в них уродливого и низменного, распад хореографического образа. Деятельность Франсуа Дельсарта (1811–1870 гг.), французского теоретика сценического движения. Новая система обучения музыки у Жак-Далькроза, по которой любое музыкальное произведение для лучшего исполнения должно быть «телесно» пережито. Влияние его системы на творчество В. Нежинского, К. Йосса и др. Утверждение в США с конца XIX века художественных принципов школы танца модерн. Творчество ЛоиФуллер (1862–1928 гг.) как представительница американского модерн-танца. Свободный танец Айседоры Дункан (1877–1927 гг.) как самостоятельное стилистическое явление и творческое развитие пластических новаций Л. Фуллер. Феномен популярности «свободного» танца в начале XX века. Судьба «свободного» танца в России, его сложности.
Тема 10. Русская хореографическая культура рубежа XIX–XX веков
Мариинский театр. Деятельность М. Фокина, его поиски новых форм классической хореографии. Расширение Фокиным границ лексики балета, введение наряду с классическими движениями в спектакли пластики характерного, бытового и свободного танцев. Мемуары М. Фокина «Против течения». Исполнительское мастерство артистов Мариинского театра. Александр Горский (1871–1924 гг.) его творческая деятельность. Исполнительское мастерство артистов Большого театра. Русские сезоны (1907–1929 гг.) – важнейшее событие в развитии европейской хореографической культуры, художественно обьеденившее танцевальный мир России и Запада. Открытие «Русских сезонов» в 1907 году в Париже; состав репертуара. (Участники – Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Гла­­зу­нов, Ф.И. Ша­ляпин). 1909 г. – первая демонстрация в репертуаре «Сезонов» балетов М. Фокина («Павильон Артемиды», «Половецкие пляски», «Шопениана» и др. 1911 г. – решение С. Дягилева создать собственную труппу, окончательно сформировавшуюся к 1913 г. Под названием «Русский балет Дягилева». Творческая деятельность участников труппы «Русский балет С. Дягилева» во время ее существования и после распада. Анна Павлова (1881–1931 гг.), психологизм, эмоциональность, музыкальность ее танца. Михаил Мордкин (1870–1944 гг.), его драматическое дарование, уникальная пластическая одаренность. Георгий Баланчивадзе (Джордж Баланчин 1945–1983 гг.), исполнительская деятельность в России. Баланчивадзе в качестве балетмейстера труппы С. Дягилева («Песнь соловья» Стравинского и др.). Переезд в США (1933 г.). Открытие балетмейстерского факультета и кафедры хореографии Гиттиса (ныне – Российская Академия Театрального искусства.). Основание кафедры хореографии в Московском государственном институте культуры (ныне – Московский государственный университет культуры и искусств). **Тема 11. Хореографическое искусство на современном этапе.**Советский балет 50 – 70 годы. Традиции и новаторство в творчестве Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, И. Бельского. Хореографическое искусство России конца XX века: ведущие направления, тенденции и перспективы развития.

Перечень тем лекционно-практических занятий:

1. Предмет, категории и понятия истории хореографического искусства.
2. Историческая типология танцевальных культур.
3. Хореография как феномен культуры.
4. Роль танцевальной культуры в жизни первобытного человека.
5. Общая характеристика танцевальной культуры первобытного, античного, средневекового общества.
6. Развитие танца в структуре литургической и полулитургической драмы.
7. Особенности придворного и народного танца эпохи Возрождения.
8. Развитие новых форм сценического искусства в эпоху Возрождения.
9. Учителя танцев как первые теоретики в области хореографического искусства.
10. Особенности танцевальной культуры в европейских странах в эпоху Просвещения.
11. Развитие бальной хореографии в эпоху просвещения.
12. Австрийское просвещение.
13. Формирование русского народного танца его истоки.
14. Основные виды русского танца.
15. Танец в эпоху Петра I.
16. Творчество Ш. Дидло в России.
17. Французское хореографическое искусство эпохи романтизма.
18. Деятельность Ф. Тальони и М. Тальони.
19. Хореографическое искусство Италии.
20. Национальные особенности русского романтизма.
21. Основные тенденции развития культуры во второй половине XIX в.
22. Полонез, полька, мазурка, их происхождение.
23. Вальс, его происхождение и феномен популярности.
24. Деятельность М. Петипа в становлении русской национальной исполнительской школы.
25. Новации в западноевропейском искусстве.
26. Деятельность Франсуа Дельсарта.
27. Художественные принципы танца модерн.
28. М. Фокин. Творчество и судьба. Хореографические реформы М. Фокина.
29. Русские сезоны в Париже.
30. Советский балет 50 – 70 годы. Традиции и новаторство в творчестве Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, И. Бельского.
31. Хореографическое искусство России конца XX века: ведущие направления, тенденции иперспективы развития.

Перечень тем самостоятельных занятий:

1. Значение хореографического искусства в общественной и культурной жизни народа.
2. Значение языческой религии в формировании первобытной танцевальности.
3. Общая характеристика танцевальной культуры Средневековья.
4. Классификация танцевальной культуры Древних греков.
5. Пантомима как часть хореографии.
6. Общая характеристика танцевальной культуры первобытного, античного, средневекового общества.
7. Народные крестьянские танцы и их связь с развитием благородного танца.
8. Синтетические спектакли в Италии.
9. Книга Чезаре Негри «Милости любви».
10. Франц Хильфердинг. Творчество и судьба.
11. Деятельность Гаспаро Анджолини.
12. Деятельность Ж.-Ж. Новера. «Письма о танце».
13. «Особенности женского и мужского костюма в эпоху Просвещения».
14. «Профессиональный танец, зрелища в эпоху Возрождения».
15. Эстетика танцевальной культуры Классицизма
16. Развитие жанра балета в эпоху классицизма.
17. Деятельность Королевской Академии танца.
18. Франц Хильфердинг. Творчество и судьба.
19. Деятельность Гаспаро Анджолиони.
20. Деятельность Ж.-Ж. Новера. «Письма о танце».
21. «Особенности женского и мужского костюма в эпоху Просвещения».
22. Скоморохи на Руси. Народные игры.
23. Значение крепостного театра в становлении русского национального хореографического искусства.
24. Своеобразие танцевальной культуры эпохи Романтизма.
25. Деятельность Ф. Тальони и М. Тальони, эстетика их танца.
26. Просмотр и написание рецензий на балетные спектакли «Сильфида», «Корсар», «Жизель» «Эсмеральда» и др.(по выбору)
27. Влияние творчества М. Петипа на развитие русского классического балета.
28. Историко-бытовые танцы XIX века.
29. Историческое значение придворного этикета.
30. Танцевальная культура Италии. Творчество Луиджи Манцотти.
31. Происхождение европейских бальных танцев.
32. Свободный танец Айседоры Дункан.
33. Теория сценического движения Франсуа Дельтсарта.
34. Феномен популярности танца модерн.
35. Просмотр балетов И. Стравинского «Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная», «Послеполуденный сон фавна» (по выбору)
36. Советский балет 50 – 70 годы. Традиции и новаторство в творчестве Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, И. Бельского.
37. Хореографическое искусство России конца XX века: ведущие направления, тенденции и перспективы развития.
38. Международные конкурсы артистов балета.
39. Международные конкурсы бальных спортивных танцев.
40. Государственные ансамбли народного танца

3. условия реализации программы дисциплины

ОД.02.05. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, демонстрационная доска, наглядные пособия (таблицы, макеты, тренинги).

Компьютерные и аудиовизуальные технические средства.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов: учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. - СПб : Лань; Планета музыки, 2017.

2. Толстикова И. И. - Мировая культура и искусство : учеб. пособие / И.И. Толстикова ;— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 418 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/>

Дополнительная литература

3. Бахрушин,Ю.А. История русского балета: учебное пособие/Ю.А.Бахрушин.-СПб.:ЛАНЬ,2009.

4. История русского драматического театра. От его истоков до конца 20в.:учебник.-М.:ГИТИС,2005.

5. Честнодумов,И.Е. Народный театр в русской культуре 20 века/И.Е.Честодумов. -М.,2010.

Интернет-ресурсы6. Большой театр России, официальный сайт <https://vk.com/bolshoitheatre> 7.Ванслов, В. Статьи о балете / В. Ванслов. - М.: Музыка, 2016. - 192 c. <http://greu4klg.ru/kniga/stati-o-balete-v-vanslov.php> 8. Каталог статей «Историко-бытовые танцы» - <https://secret-terpsihor.com.ua/> 9. Львов-Анохин, Б. Мастера большого балета / Б. Львов-Анохин. - М.: Искусство, 2013. - 240 c.<https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/ljvov-anohin-boris-aleksandrovich/galina-ulanova> 10. Худеков С.Н. Всеобщая история танца М.: Эксмо, 2010. — 628 с. <https://www.twirpx.com/file/1460747/> 11. Балетная видео-энциклопедия на канале ТРК Культура в проекте «Большой балет» <https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/63322/> 12. П.И. Чайковский «Лебединое озеро» www.torrentino.tv/torrents/110658 13. История искусств НХТ(ХТ)-1, материалы для дистанционного обучения по УД История искусств <https://vk.com/club194221013>14. «Россия-Культура» - Культура, искусство и наука на тв <https://vk.com/tvkultura> **3.3. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для обучающихся с ОВЗ и инвалидов** Адаптация программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья требует часто больше времени для освоения учебного материала. Поэтому сложность и объем учебного материала должен быть уменьшен и облегчен. Степень освоения предложенной учащемуся с ОВЗ образовательной программы зависит от его индивидуальных особенностей и требует решения таких коррекционных задач как диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы, решение проблемы. Адаптация образовательной программы включает:1. Своевременное выявление трудностей у учащихся с ОВЗ.2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучаюшегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.3. Создание условий, способствующих освоению учащимися с ОВЗ обучающей программы:* обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и/или психолого-педагогического консилиума;
* составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особенностей каждого учащегося;
* обеспечение психолого-педагогических условий учебно-воспитательного процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
* использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности;
* обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
* разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с ОВЗ.

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с ОВЗ (обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений развития, вместе с остальными учащимися в воспитательных, культурно-развлекательных мероприятиях, конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.);5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения обучающегося. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам должна осуществляться на основе программ, адаптированных для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.Реализация программы для этой группы обучающихся требует создания безбарьерной среды (обеспечение индивидуально адаптированного рабочего места): Учебно-методическое обеспечение: наличия учебно-методического комплекса (учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, включая рельефно-графические изображения, для слабовидящих детей, справочники, атласы, тетради на печатной основе (рабочие тетради), ФОСы, словари, задания для внеаудиторной самостоятельной работы, презентационные материалы, аудио-, видеоматериалы с аннотациями, анимационные фильмы, перечень заданий и вопросов для всех видов аттестации, макеты, натуральные образцы, материалы для физкультминуток, зрительных гимнастик. Оборудование: звукоусиливающая акустическая система, наушники, синтезатор, беспроводное устройство оповещения, приборы для подключения и использования гаджетов, комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и аппаратуры, персональный ПК, планшеты, ноутбуки, телевизор, проектор, лампы для освещения стола, тканевые шторы, увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного использования). Активные технические средства: обучающие компьютерные программы, технические средства статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.); доска/SMART - столик/интерактивная плазменная панель с обучающим программным обеспечением**.** |

4.Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

4.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).

Критерии оценивания компетенций: контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты	**Основные показатели оценки результата**	**Формы и методы контроля и оценки**
Уметь:- анализировать художественно-образное содержание произведения искусства;	**демонстрация умения:**- излагать либретто произведения,- анализировать художественно образное содержание произведения искусства: определения формы, средств музыкальной и хореографической выразительности, в соответствии с жанром, стилем, манерой эпохи или автора произведения хореографического искусства.	Анализ, письменная работа, написание рецензии
- использовать произведения искусства в профессиональной деятельности;	**демонстрация умения:** **-** анализировать постановочную работу, исполнительское мастерство артистов балета, используя профессиональную терминологию;- применения полученных знаний в профессиональной деятельности: определять по стилистическим особенностям танцы разных эпох, направлений.	Анализ, защита творческого проекта
Знать:- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства;	**демонстрация знаний:** **-** характеристики основных этапов становления и развития мирового и отечественного искусства:хореографическая культура первобытного, античного, средневекового общества, эпохи Возрождения, Классицизма,Просвещения, русское хореографическое искусство от истоков до начала XIX века,танцевальная культура эпохи Романтизма, европейское и русское хореографическое искусство второй половины XIX века, европейская и американская танцевальная культура рубежа XIX-ХХ вв., русская хореографическая культура рубежа XIX-ХХ вв., хореографическое искусство на современном этапе.	Тестирование, письменная работа
- направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств;	**демонстрация знаний:****–**основных направлений, стилей, жанров, средств художественной выразительности различных видов искусств (в основном, хореографических) в разные периоды их развития.	Анализ художественных выразительных средств, рецензия
- выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства,	**демонстрация знаний:** **–**творчества выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства, с точки зрения их роли и значения в развитии хореографического искусства.	Письменная работа, анализ художественных выразительных средств, отзыв, рецензия.
- знаменитые творческие коллективы,тенденции развития современного искусства	**- демонстрация знаний** **–** творчества знаменитых творческих коллективов (балета, хореографических ансамблей – народного и бального спортивного танца),тенденции развития современного искусства (развитие уже существующих и появление новых жанров и стилей хореографического искусства).	Отзыв, рецензия, защита творческого проекта

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся уровень сформированности и развития профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС.

Результаты **(освоенные общие компетенции)**	**Основные показатели оценки результата**	**Формы и методы контроля и оценки**
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	- демонстрация понимания сущности и социальной значимости будущей профессии;- демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии.	*Интерпретация результатов наблюдений за обучающимися.*
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	- умение формулировать цель и задачи предстоящей деятельности;- умение представить конечный результат деятельности в полном объеме;- умение планировать предстоящую деятельность;- умение выбирать типовые методы и способы выполнения плана;- умение проводить рефлексию (оценивать и анализировать процесс и результаты).	*Интерпретация результатов наблюдений за обучающимися.*
ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного внимания профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	- умение самостоятельно работать с информацией; понимать замысел текста;- умение пользоваться словарями, справочной литературой;- умение отделять главную информацию от второстепенной;- умение писать аннотацию и т.д.	*Интерпретация результатов наблюдений за обучающимися.*
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	- демонстрация стремления к самопознанию, самооценке, саморегуляции и саморазвитию;- умение определять свои потребности в изучении дисциплины и выбирать соответствующие способы его изучения; - владение методикой самостоятельной работы над совершенствованием умений; - умение осуществлять самооценку, самоконтроль через наблюдение за собственной деятельностью- умение осознанно ставить цели овладения различными аспектами профессиональной деятельности, определять соответствующий конечный продукт; - умение реализовывать поставленные цели в деятельности;- понимание роли повышения квалификации для саморазвития и самореализации в профессиональной и личностной сфере;	*Интерпретация результатов наблюдений за обучающимися.*
ОК.11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.	- умение применять полученные знания по истории театрального искусства в профессиональной деятельности.	*Интерпретация результатов наблюдений за обучающимися.*
ПК1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, художественные программы и постановки.	- умение использовать приобретенные навыки и умения в преподавательской деятельности:- подбор, просмотр и анализ сценариев;- умение реализовывать поставленные цели для подготовки и осуществления постановок;	*Интерпретация результатов наблюдений за обучающимися.*
ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в преподавательской деятельности.	- демонстрация способности контролировать свои действия с другими участниками общения;- умение предлагать способы и варианты решения проблемы, оценивать ожидаемый результат,- умение использовать знания по истории хореографического искусства в профессиональной деятельности.	*Интерпретация результатов наблюдений за обучающимися.*

4.2. Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).

Примерные тестовые задания:

1. Чешский бальный танец, в переводе означает «полшага»

1. Полька
2. Чардаш
3. Мазурка

2. Название книги французского теоретика XIV века Туано Арбо с описанием разных видов танцев

1. Хореография
2. Орхезография
3. Пантомима

Примерные вопросы дифференцированного зачета:

1. Дайте характеристику танцам старинной французской сюиты (аллеманда, сарабанда,

куранта, жига)

2. Изложите кратко содержание либретто балета А. Адана «Жизель»

3. Опишите роль отдельный выдающихся личностей в становлении балета, как самостоятельной отрасли: Людовик XIV, Пьер Бошан, Пьер Рамо, Франц Хильфердинг, Жан Жорж Новер.

4.3. Система оценивания

Система оценивания включает оценку текущей работы на лекциях и семинарских занятиях, выполнение самостоятельной работы, заданий по желанию студентов, тестовую работу, аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Текущая работа студента включает:

• индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование по текущим практическим заданиям;

• подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и вопросов курса;

• выполнение самостоятельных заданий;

• подготовку к аттестации по дисциплине.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам рубежного контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент результативности (правильных ответов)	**Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений**
балл (отметка)	**вербальный аналог**
90 ÷ 100	5	отлично
80 ÷ 89	4	хорошо
70 ÷ 79	3	удовлетворительно
менее 70	2	не удовлетворительно