Лекційний модуль:

Тема 1. *Історико-соціальні аспекти виникнення танцю. Ранні форми*

танцю (2 год.).

Основні поняття та їх значення: Хореографія, танець, балет. Взаємозв'язок танцю, музики, літератури, живопису і скульптури. Хореографія як вид мистецтва. Наукові теорії походження танцю. Ритм і його роль в житті людини і в танці. Значення танцю у первісному суспільстві. Ритуал як первинна форма художньої творчості. Танець і релігія, тотемізм.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення мистецтву та його суспільним функціям.
2. Що включає в себе понятт «хореографія» як вид мистецтва?
3. Охарактеризуйте види та жанри сценічного танцю.
4. Які виразні засоби використовує автор при створенні хореографічного твору?
5. Назвіть причини раннього виникнення танцю.
6. Які теорії походження танцю існують в сучасній науці?
7. Яка роль танцю в життєдіяльності первісної людини?
8. Охарактеризуйте ранні форми танцю, їх лексичну і тематичну основи.

Завдання до самостійної **роботи:**

1.Вивчити матеріали монографії Е.Корольової «Ранні форми танцю». Література:

1. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. - Москва: Просвещение, 1985
2. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2001
3. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003
4. Алексеева В.В. Что такое искусство? - Москва, 1991
5. Худеков С.Н. История танцев. - Москва, 1984

Тема 2. *Танцювальна культура Давньої Греції та Риму (2 год.).*

Танцювальна культура Давньої Греції і Риму. Місце танцю в побуті та суспільному життю. Танець як засіб формування гармонійної особистості. Зв'язок танцю і міфології. Класифікація давньогрецьких танців: храмовий, суспільний, побутовий, військовий, сценічний, акробатичний та ін.. Великі та малі Діонісії - основа для виникнення Давньогрецького театру. Роль танцюючого хору. Види античного театру: еммелія, кордак, сікініс. Єдність танцю та акробатики. Символіка як характерна особливість відображення змісту. Значення античного мистецтва для розвитку світової культури. **Контрольні питання:**

1. Яке місце займав танець в побуті та суспільному житті Давньої Греції?
2. Дайте класифікацію давньогрецьких танців.
3. Що стало основою для виникнення Давньогрецького театру?
4. Які види танців існували в античному театрі?
5. Визначте значення античного мистецтва для розвитку світової культури.

Література:

1. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. - Москва: Просвещение, 1985
2. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. - К: Вища школа, 2001
3. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003
4. Алексеева В.В. Что такое искусство? - Москва, 1991
5. Худеков С.Н. История танцев. - Москва, 1984

4

Тема *%. Хореографічне мистецтво західноєвропейських країн епохи Відродження. Народження балету. Формування європейської школи класичного танцю (2 год.).*

Загальна характеристика епохи Відродження. Виникнення нових культурних центрів Західної Європи - Італії та Франції. Виникнення гуманістичної культури, нових тем, ідей, образів (ідея підвищення людини). Зв'язок мистецтва Ренесансу з античною культурою. Перетворення танцю в професійне мистецтво. Формування правил, прийомів, структурних форм танцю.

Місце танцю в лицарській культурі. Танець в системі освіти аристократа. Актор на службі в замку. Перетворення жонглера у вчителя танців, виконавця, хореографа, церемонімейстра свят.

Придворна культура Італії. Відомі теоретики танцю - Доменіко, Гульєльмо Ебрео,Фабріціо Карозо, черазе Негрі.

Відродження вистав по типу античної драми. Вистава Бергонціо ді Бота «Ясон та аргонавти» 1489 р. Народження нових театральних жанрів -опера, комедія дель арте, їх вплив на формування італійської балетної школи.

Придворні вистави у Франції. Відкриття в 1571 р. французької «Академії музики та поезії». Формування французької школи танцю. Сувора красота форм, елегантність, пластична конкретність - характерна особливість французького сценічного танцю.

Термін «балет» і його зміст. Балетмейстер Бальтазаріні - творець першого французького балету «Цирцея і її німфи» («Комедійний балет королеви»)1581 р.

Особливості англійського балету епохи Відродження. Англійські «маски» як приклад придворних дійств. Автор англійської «маски» Бен Джонсон». Антологія народних та світських танців в творах У.Шекспіра. Надмірна яскравість - особливість сценічних вистав на англійській сцені епохи Відродження.

Контрольні питання:

1. Яка головна ідея лягла в основу естетики епохи Відродження?
2. Назвіть провідні культурні центри Західної Європи.
3. Проаналізуйте зв'язок мистецтва Ренесанс з культурою Античної Греції.
4. Як формувалося професійне мистецтво танцю в епоху Відродженя?
5. Назвіть провідних західноєвропейських теоретиків танцю XV -XVI ст.
6. Які явища культури відобразилися на формуванні основ італійської балетної школи?
7. Як формувалася французька школа сценічного танцю?

8. Дайте характеристику англійському балету епохи Відродження.
Завдання для самостійної роботи:

1. Провести порівняльний аналіз особливостей західноєвропейських балетних шкіл епохи Відродження.

та

Література:

1. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. - Москва: Просвещение, 1985
2. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2001
3. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003
4. Алексеева В.В. Что такое искусство? - Москва, 1991
5. Худеков С.Н. История танцев. - Москва, 1984

Тема 3. *Західноєвропейський балетний театр XVIII століття. Творчість Дж.Уівера, Ф.Хільфердінга% г. АнджолЩ, Ж.Новера, С.Вігано, К.Блазіса. Становлення дієвого балету (2 год.).]*

Загальна характеристика епохи класицизму (k.XVII - XVIII поч.. ст.).
Суворий розподіл жанрів. Закон «трьох єдностей». Поняття ідеального,
зразкового. Великі просвітники XVIII ст.. |

Утвердження на англійській сцені сюжетно-дійового балету. Творча діяльність Дж.Уівера (1673-1760 pp.), його балети «Любовні пригоди Марса та Венери» (1717 p.), «Міф про Орфея та Евредику»(1718 р.) «Суд Паріса (1733р.) Літературна спадщина Дж.Уівера. і |

Австрійський балетмейстер Ф.Хільфердинг (17Н 0 - 1768 pp.) Віденські
постановки Хільфердинга: «Брітанік», «Ідоменей» Кребійона, «Альзіра»,
«Триумф любові» та ін.. *—-'; *Ц<**

Італійський балетмейстер Г.АнджолінГ (1731?-- 1803 pp.) Балети на музику К.В.Глюка: «Дон Жуан» (1761 p.), «Семіраміда» (1765 p.).

Перший сюжетно-дійовий балет французького придворного театру «Горацій» за трагедією Корнеля, муз. Муре, постановка Ф.Прево і Ж.Баллона (1708 p.). реформи М.Саллє, М.Комарго, М.Гімар та ін..

Ж.Ж. Новер (1727 - 1810 pp.) - великий реформатор балету. Витоки та суть реформи Ж.Новера. Творча діяльність Ж.Новера в Штутгарді, Вені, Парижі, Лондоні. Балети «Китайські святи» (1754 *р.).* «Медея та Язон» (1763 p.), «Дон Кіхот» (1768 p.) Теоретична спадщина Новера «Листи про танець»

Характеристика творчості Ж.Доберваля (1742 - 1806 pp.) Естетичні
принципи комедійних балетів Доберваля. Балети «Мирна пересторога» (1789
p.), «Дезертир» (1784 p.), «Пігмаліон» Руссо (1784?р.), «Легковажний паж»
(1786 р.) та ін.. < : &Й

Музичний театр Італії XVIII ст. Діяльність ГЩжойя (1768 - 1826 pp.)
Творчість С.Вігано (1769 - 1821 pp.). Балетф «Творіння Прометея»
муз.Бетховена (1813 р.), «Отелло» (1818 p.), «Весталка» (1818 г.), «Жанна де
Арк»(1821 г.). *k-*

Карло Блазіс (1795 - 1873 pp.) -" італійський артист, балетмейстер, педагог, теоретик танцю і балету. Балети «Блудний син» (1833 p.), «Прекрасна сіціліанка» (1847 р.) «Галатея» (1857 р.^Педагогічна діяльність в Королівській академії танцю при «Ла Скала». Відомі учні К.Блазіса -Л.Гран, К.Грізі, Ф Черіто, В.Цукі, К.Берета та ін.. Теоретична спадщина К.Блазіса та її значення для розвитку системи класичного танцю.

Контрольні питання:

1. Дайте загальну характеристику епохи класицизму.
2. Проаналізуйте ідеї великих просвітників XVIII століття в галузі мистецтва танцю. , w
3. Дайте характеристику естетичної програми англійського балетмейстера

л.,г: Дж.Уівера.

1. Які особливості характеризують творчу діяльність ФІХільфердинга?
2. Як формувалися принципи сюжетно-дійового балету в творчості італійського балетмейстера Г.Анджоліні?
3. Охарактеризуйте сутність реформ, здійснених в балетній практиці Ф.Прево, М.Саллє, М.Комарго та ін..
4. Які основні положення теоретичної спадщини Ж.Ж.Новера «Листи про танець»? . * с ч _„т
5. Естетичні принципи комедійних балетів Ж.Доберваля.
6. Назвіть та охарактеризуйте балети Карло^Блазіса. *й* г

Завдання для самостійної роботи:]

1. Вивчити матеріали монографії В^Красовськра: «Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра».) у її
2. Вивчити, проаналізувати та законспектувати книгу Ж.Ж.Новера «Листи про танець». *f:f~,*

Література:

г \ І Ці

1. Пасютинская В.М. Волшебньш мир танца. - Москва: Просвещение, 1985
2. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л, Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003
3. Худеков С.Н. История танцев. - Москва, 1984
4. Алексеева В.В. Что такое искусство? - Москва, 1991

Тема 1. *Преромантизм. Два крила балетного романтизму. Видатні балетмейстери та виконавці епохи романтизму (2 год.).*

Суспільно-політичні передумови романтизму. Дві лінії розвитку романтизму в Балеті. Франція - центр розвитку романтичного мистецтва і балету. Нові форми в бальній хореографії - вальс, полька, кадриль та ін.. Зміни в лексиці та костюмі.

Романтична концепція в балеті. Оновлення ідей, тем, сюжетів. Романтичний ідеал образів, жінок. Співвідношення мрії і дійсності, фантастики та реальності.

Особливості побудови, хореографічної лексики, сценографії романтичного балету. Формування техніки польотного танцю (пуанти, елевація та ін..), посилення драматичної ролі танцю, зближення танцю та пантоміми, співвідношення жіночої та чоловічої партій, солістів та кордебалету.

Музика та танець в романтичному балеті. Композитори: Д.Обер, Дж.Росіні, А.Адам. Тенденції симфонізації танцю! Видатні балетмейстери Романтизму - Ф.Тальйоні, Ж.Перро, Ж.Кораллі, К.Блазіс. Видатні балерини -М.Тальйоні, К.Грізі, Ф.Ельслер, Ф.Черріто, Л.Гран.

Контрольні питання:

1. Які суспільно-політичні передумови та філософсько-естетичні основи виникнення романтизму?
2. Які напрями існували в балетному романтизмі?
3. Дайте характеристику романтичної концепції в балеті.
4. Назвіть балети Ф.Тальйоні і визначте їх сюжетну основу.
5. В чому заключається новаторство Ф.Тальйоні?
6. Які балети романтичного періоду збережені в репертуарі сучасних театрів?

Завдання для самостійної роботи:

1. Аналіз періодичних видань по проблемам збереження зразків балетного романтизму.
2. Вивчити матеріали монографії В.Красовської «Западноевропейский балетный театр. Романтизм».

Література:

1. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. - Москва: Просвещение, 1985
2. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2001
3. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: Навч. посіб. - К: Вища школа, 2003
4. Алексеева В.В. Что такое искусство? - Москва, 1991
5. Худеков С.Н. История танцев. - Москва, 1984,-

15

Тема *2. Датський балетний театр епохи романтизму (2 год.).*

Август Бурнонвіль (1805 - 1879 pp.) - датський артист, балетмейстер,
педагог. Послідовник романтичної школи танцю. Формквання національної
своєрідності датського балету. Балети Августа Бурнонвіля: «Народні
сказання» (1854 p.), «Сільфіда» (1839 p.), «Неаполь, або рибалка та його
наречена» (1842 p.), «Свято ів Альбоно» (1839 p.), «Далеко від Данії) (1860
p.). Історія народу, література, народний епос Данії як основа балетів
А.Бурнонвіля. Поєднання в балетах класичного та характерного танцю з
фольклором різних народів.
Контрольні питання: І

1. Під впливом якої школи танцю формувалася національна самобутність датського балету? *1*
2. Що стало основою балетів А.Бурнронвіля?

3. Охарактеризуйте постановчі методи балетмейстера А.Бурнонвіля.
Завдання для самостійної роботи:

1. Підготувати доповідь на тему «Значення діяльності італійця В. Галеотті для розвитку датського балету»
2. Вивчити матеріали монографії В.Красовської «Западноевропейский балетный театр. Романтизм».

Література:

1. Пасютинская В.М. Волшебньш мир танца. - Москва: Просвещение, 1985
2. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2001
3. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003
4. Алексеева В.В. Что такое искусство? - Москва, 1991
5. Худеков *СМ.* История танцев. - Москва, 1984

Тема 3. *Видатні балерини епохи романтизму (2 год.).*

Фані Ельслер (1810 - 1884 pp.) - видатна балерина романтичної епохи. Природа її романтичного мистецтва в порівнянні з М.Тальйоні. Сценічна інтерпретація національних танців. Роль Ф.Ельслер в розвитку характерного танцю.

Відома балерина Л.Гран., її досягнення на балетній сцені. Особливості виконавської майстерності К. Грізі.

Ф.Черріто, початок кар'єри відомої балерини. Балети «Маркітанка», «Чарівна скрипка», «Стелла» «Орфа».

Хореографічний квартет В Лондоні за участю М.Тальйоні, Л.Гран, К.Грізі та Ф.Черріто.

Контрольні питання:

1. Дайте характеристику особливостей таланту і виконавської діяльності видатної балерини романтичної епохи Ф.Ельслер.
2. Визначте роль творчої діяльності Ф.Ельслер в розвитку характерного танцю.
3. Особливості виконавської майстерності К.Грізі.
4. Балети, які принесли славу Ф.Черріто.

Завдання для самостійної роботи:

1. Зробити відео презентацію на тему Видатні балерини епохи романтизму

......

Література:

1. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. - Москва: Просвещение, 1985
2. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2001
3. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003
4. Алексеева В.В. Что такое искусство? - Москва, 1991
5. Худеков С.Н. История танцев. - Москва, 1984

17

Тема 4. *Західноєвропейський балетний театр в II пол. XIX cm (2 год.).*

Репертуар видовищно-розважального театру. «Ексцельсіор» (1881 p.). Луіджі Манцотті як приклад балету феєрії. Його тріумфальна хода по країнам Європи. Особливості змісту і побудови. «Преса» (1897 р.) як характерний приклад жанру огляду.

Стан провідних оперно-балетних театрів, хореографічна освіта в II пол. XIX ст.. Втрата традицій великого балетного спектаклю у французькій Опері. Практика італійських гастролерів у Франції. Міланський театр Ла Скала і оперний театр Туріна - центри підготовки танцівників-віртуозів. Відомі представники італійської школи віртуозного танцю: Вірджінія Цукі, Карлота Бріанца, П'єріна Лен'ялі, Енріко Чекетті.Спорідненість та відмінність французької та італійської школи танцю. Тенденції переходу оперно-балетних театрів Англії в мюзик-холи. Балетмейстери Англії, Данії, Австрії. **Контрольні питання:**

1. Які явища суспільного життя викликали виникнення нових музично-сценічних жанрів в західноєвропейської театральної індустрії?
2. Дайте характеристику жанрам: балет-феєрія, балет-огляд, дивертисмент.
3. Які особливості змісту і побудови репертуару видовищно-розважального театру кінця XIX ст?
4. Проаналізуйте стан провідних західноєвропейських оперно-балетних театрів на межі ХІХ-ХХ ст.

Завдання для самостійної роботи:

1. Знайти додаткову інформацію про стан провідних оперно-балетних театрів, хореографічна освіта в II пол. XIX ст. *t* Література:

1. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. - Москва: Просвещение, 1985
2. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2ч001
3. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003
4. Худеков С.Н. История танцев. - Москва, 1984

18

Тема 1. *Формування російського балетного театру (2 год.).*

Народні витоки російського балету: ігрища, хороводи, танець-гра, мисливські танці. Обрядові, релігійні танці. Народний танець як елемент синкретичного мистецтва. Професіоналізація російського народного танцю -мистецтво скоморохів VIII - IX ст., спеціалізація по жанрах. Мистецтво скоморохів XV - XVII ст., значення для розвитку російської хореографії. Проникнення західноєвропейської театральної культури в Росію XVII ст. Діяльність І.Ладигіна при дворі Михайла Федоровича. Виникнення театрального танцю в Росії. Театральні вистави при дворі царя Олексія Михайловича, роль в них хореографії. Організація театру в Москві (1672 p.). Постановник танцювальних вистав М.Лима. Балет «про Орфея та Евредика» (1673 р.)

Реформи Петра І і їх вплив на розвиток музичного театру Росії. Відкриття першого загальнодоступного театру в Москві (1702 p.). Наказ про асамблеї 1718 р. і початок публічних балів в Росії. Місце танцю в суспільному житті.

Початок хореографічної освіти в Росії. Ж.Б. Ланде, А. Рінальді (Фоссано) і Петербузька школа танцю (1738 p.). Подружжя Беккарі, Л. Парадиз і московська школа танцю (1773р.).

Контрольні питання:

1. Які танцювальні форми існували в художній народній творчості в Давній Русі?
2. Охарактеризуйте види давньоруських танців і їх функціональні задачі.
3. Коли на Русі зародилося мистецтво скоморохів? Визначте значення їхньої діяльності.
4. Хто стояв у витоків створення придворних театральних вистав в Москві?
5. Який вплив на долю музичного театру Росії зробили реформи Петра І?
6. Коли був відкритий перший загальнодоступний театр в Москві?
7. Коли і ким була відкрита перша російська балетно школа?
8. Дайте характеристику творчої діяльності Ж.Б.Ланде.

25

9. Які закордонні майстри класичного танцю вплинули на становлення російського балетного театру, хореографічної освіти? **Завдання до самостійної роботи:** Підготувати доповідь на тему: «Реформи Петра І і їх вплив на розвиток» музичного театру Росії.

Література:

1. Бахрушин Ю. А. История Русского балета. - М.:, 1977.
2. Красовская В. М. История русского балета. - Л., 1978.
3. Красовская В. М. Статьи о балете. - Л., 1967
4. Красовская В. М .Русский балетный театр, т. 1-2., Л-М, 1958, 1963.
5. Гойлезовский К.Я. Образы русской народной хореографии. - М.,1964.
6. Эльяш Н. Русская Терпсихора. - М., 1965
7. Эльяш Н. Пушкин и балетный театр. - М, 1970.
8. Петров О. Русская балетная критика конца 18- первой полловини 19 века. - М., 1982.
9. Слонимский . Мастера балета. - М., 1939.

26

Тема 2. *Особливості балетного романтизму в Росії (2 год.).*

Предромантичні тенденції в російському балеті 20-30 pp. XIX ст.. Перевага реалістичних тенденцій в мистецтві. Інтерес до національно-самобутнього, етнографії, історії в народно-патріотичних дивертисментах та інтермедіях І.Вальберха, О.Глушковського, І.Аблеца, І Лобанова.

Діяльність Ф. Тальоні і М. Тальоні в Росії (1836-1842 pp.), їх роль в розвитку балетного театру в Росії.

Ж.Перро - керівник Петербузької балетної трупи (1848-1859 pp.) Удосконалення виконавської майстерності російських танцівників, реалізація сучасних тенденцій хореографії. Драматична змістовність вистав Ж.Перро. «Жизель», «Есеральда» (1848 p.), «Корсар» (1856 р.), «Фауст» (1854 р.) на російській сцені.

Ф. Гюллень-Сор (1805 - 1850) - видатна танцівниця і хореограф, керівник Московської балетної трупи. Ствердження нових принципів романтичного балету - «Сандрільйона» (1825 р.), «Фенелла» (1835 p.), «Улюблена баядерка» (1836 p.), «Сільфіда» (1837). Реалістичні переосмислення досягнень Ф.Тальйоні в практиці Гюллень-Сор.

Кращі танцівниці романтичної школи російського балету - Катерина Санковська (1816 - 1876 pp.), К.Андріянова (1819 - 1857 pp.).

Творчість А. Сен-Леона в Росії (1821 - 1870) р. Роль Сен-Леона в розвитку жіночого класичного танцю (варіації). Беззмістовні постановки, пере важність видовищної розважальності, по верхньої стилізації. Балет-феєрія як провідний жанр в творчості Сен-Леона. Російська тематика: «Коник-горбоконик» (1864 p.), «Золота рибка» (1867 Р-)- Криза балетного театру. Балет Сен-Леона «Копелія» (1870 р.) - остання і краща постановка балетмейстера, друге народження вистави на московській сцені (1881 p.).

С.Соколов (1830 - 1893рр.) - балетмейстер московської трупи. Творчий інтерес до національних сюжетів і народної хореографії, спроба розкрити засобами танцю картини реального життя і труда, наблизити балетний театр до принципів революційно-демократичної естетики. Балети С.Соколова:

«Папоротник, або Ніч на Івана Купала» (1867 p.), «Циганський табір» та «Останній день жниви» (1868 p.). елементи новаторства в постановці народних та характерних танців. **Контрольні питання:**

1. Охарактеризуйте предромантичні тенденції розвитку в російському балеті 20-30 pp. XIX ст.
2. В яких постановках І. Вальберха, А. Глушковського, І.Аблеца, І.Лобанова яскраво відобразилися національні риси балетного романтизму?
3. Перелічите російських композиторів, музика яких широко використовувалася в балетах 1820 - 1830 p.p.
4. Проаналізуйте період, пов'язаний з діяльністю в Росії засновників романтичного балету.
5. Які явища в російській культурі 60-х років XIX ст. призвели до занепаду балетного мистецтва?
6. Охарактеризуйте творчі принципи хореографа А.Сен-Леона.
7. Якими виразними засобами вирішувалася російська тематика в балетах «Коник-Горбоконик» та «Золота рибка» А. Сен-Леона.
8. В яких балетах С.Соколову вдалося розкрити засобами танцю картини реального життя та труда, показати на академічній сцені народний танець? **Завдання для самостійної роботи:**

1.Визначте роль танцівниці і хореографа Ф.Гюллень-Сор в утвердженні
нових принципів романтичного балету на російській сцені?
2.Заповніть таблицю: Кращі танцівниці романтичної школи російського
балету. Сс

Література:

1. Бахрушин Ю. А. История Русского балета. - М.:, 1977. . С
2. Красовская В. М. История русского балета. - Л., 1978.

3. Красовская В. М .Русский балетный театр, т. 1-2., Л-М, 1958, 1963.
5. Эльяш Н. Русская Терпсихора. - М., 1965

7. Петров О. Русская балетная критика конца 18- первой полловини 19 века. - М., 1982.

9. Слонимский . Мастера балета. - М., 1939.

Тема 3. *Російський балетний театр на рубежі ХІХ-ХХ cm (2 год.).*

Реформаторська діяльність А.А. горського (1871 - 1924 p.p.). Етапи творчого шляху. А.А. Горський - балетмейстер Московського Великого театру 1900 - 1924 p.p. Балет-драма в творчості балетмейстера - «Дочка Гудули» (муз.Сімона, (1902 р.)), «Саламбо» (муз. Арендса, (1910 p.). Нові редакції балетів «Дон Кіхот (1901 p.), «Лебедине озеро» (1901р.), «Жізель» (1907 p.), «Дочка Фараона» (1905 p.), «Корсар» (1912 p.). одноактні балети А.Горського «Любов швидка» (муз. Гріга , 1913 р.) та ін.. Широке використання класики для створення концертних програм. Педагогічна діяльність.

Реформаторська діяльність М.М. Фокіна (1880 - 1942 p.p.). Витоки реформ у М.Фокіна: симфонізація танцю у М.Петіпа і Л.Іванова, творчість А.Дункан, ідея синтезу різних видів мистецтв в балетному мистецтві. Сутність реформи М.Фокіна: оновлення структури одноактних балетів, єдність хореографії, музики, живопису, звернення до симфонічної музики, роль сценографії.

Одноактні балети М.Фокіна: «Павільйон Арміди» (1907 p.), «Єгипетські ночі» (1908 p.), «Половецькі танці» (1909 p.), «Шопеніана» (1907 p.). Балети на муз. І.Стравінського - «Жар-птиця» (1910 p.), «Петрушка» (1911 p.). Узагальнення пластики народного танцю, вільної пластики, елементів експресіоністського танцю модерн в цих постановках.

Видатні виконавці - учасники постановок М.Фокіна: А.Павлова (1881 -
1931 p.p.), В.Ф. Ніжинський (1890 - 1950 p.p.), Т.Карсавіна (1885 - 1978 p.p.)
та ін.. Постановки М.Фокіна, розраховані на виконавську індивідуальність
артистів: «Вмираючий лебідь» (1905 р.) для А.Павлової, «Бачення троянди»
(1911 р.) для В.Ніжинського. < і

Контрольні питання: 1 .Які процеси в російській культурі межі XIX - XX ст., оказали вплив на хореографічне мистецтво?

с

29

2.Охарактеризуйте етапи творчого шляху, художні інтереси і принципи

балетмейстера А.Горського.

З.Які були постановочні прийоми А.Горського при створенні редакцій

балетів М.Петіпа

4.Дайте аналіз творчої діяльності А.Горського і визначте її значення для

розвитку московського балету.

5.Охарактеризуйте сутність реформаторської діяльності М.Фокіна.

6.Які постановчі принципи лягли в основу створення хореографічних творів

Фокіна?

7.Назвіть балети М.Фокіна, що ввійшли в світову скарбницю

хореографічного мистецтва.

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчення і аналіз матеріалів книги М.Фокіна «Против течения».

Література:

1. Бахрушин Ю. А. История Русского балета. - М.:, 1977.
2. Красовская В. М. История русского балета. - Л., 1978.
3. Красовская В. М. Статьи о балете. - Л., 1967
4. Красовская В. М .Русский балетный театр, т. 1-2., Л-М, 1958, 1963.
5. Гойлезовский К.Я. Образы русской народной хореографии. - М.,1964.
6. Эльяш Н. Русская Терпсихора. - М., 1965
7. Эльяш Н. Пушкин и балетный театр. - М., 1970.
8. Петров О. Русская балетная критика конца 18- первой полловини 19 века. - М., 1982.
9. Слонимский . Мастера балета. - М., 1939.

■ -■- ■ с

***и. .* И. — jM**

30

Тема 1. *Початок формування та передумови народження професійного українського балетного театру (кін. XVIII- поч.. XXст..) (2 год.).*

Вплив кріпосних театрів на розвиток українського балетного театру (діяльність Петра Іваницького, балетна трупа поміщика Д.Ширая, тенденції російського балету в діяльності І. Штейна). Антреприза балетмейстера МорісаПіона. Балетна студія Опферманів. Вплив російської школи класичного танцю на розвиток балетного мистецтва України. Балетна трупа Київської опери під керівництвом Б.Ніжинської та О.Кочетковського.

Український балет - спадкоємець і продовжувач традицій російського балету. Вплив гастролей зарубіжних труп на формування українського балетного театру. Народження української національної школи класичного танцю. **Контрольні питання:**

1. Назвіть основні аспекти вплину кріпацького театру України на розвиток професійного балетного театру.
2. Коли був відкритий перший загальнодоступний театр в Україні?
3. Охарактеризуйте творчу діяльність І.Штейна. '
4. Особливості творчої діяльності подружжя Опферманів.
5. В яких напрямках в Київській опері працювали Б.Ніжинська та О.Кочетковський?

Література:

1. Станішевський Ю. Балетний театр України : 225 років історії / Ю.Станішевський.- К.: Музична Україна, 2003. - 440 с: іл.
2. Станішевський Ю.О. Танцювальне мистецтво України в іменах і датах / Ю.О. Станішевський // Хореографічне мистецтво України у персонаяіях: хореографи, артисти балету, композитори, диригенти, лібретисти, критики, художники: бібліографічний довідник. -К.:[б.и.], 1999.-223 с
3. Балет. Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н.Григорович. - М.: Советская Энциклопедия, 1981. -632 с.
4. Загайкевич М.П. Драматургія балету. — Київ : Наукова думка, 1978і. - 257 с.

39

Тема 2. *Український балетний театр 20-60 років XXстоліття (2 год.).*

Творча діяльність М.Соболя та його танцювальної групи. Творчість О.Соболя. Концертна діяльність тріо «Орбелбол» та групи «Курінь».

«Лілея» - український національний балет. Становлення національної школи класичного танцю. Нові теми, ідеї та образи на українській балетній сцені.

Український балетний театр в роки Великої Вітчізняної війни.

Новий етап в історії розвитку українського балетного театру (50-60 pp.
XX ст.)
Контрольні питання: 1 :

1. Охарактеризуйте основні принципи творчої діяльності М.Соболя.
2. В чому полягає особливість концертної діяльності тріо «Орбелбол»?
3. Назвіть відомі номери у виконанні групи «Курінь».
4. Чому балет «Лілея» можна назвати національним?
5. Назвіть композитора та балетмейстера балету «Лілея».
6. Які образи лягли в основу балету «Лілея»?
7. Назвіть відомих балетмейстерів України 50-60 pp.

Література:

1. Станішевський Ю. Балетний театр України : 225 років історії / Ю.Станішевський.- К.:

Музична Україна, 2003. - 440 с: іл. 2. Станішевський Ю.О. Танцювальне мистецтво України в іменах і датах / Ю.О. Станішевський // Хореографічне мистецтво України у персоналіях: хореографи, артисти балету, композитори, диригенти, лібретисти, критики, художники: бібліографічний довідник. -К.:[б.и.], 1999.-223 с

1. Балет. Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н.Григорович. - М.: Советская Энциклопедия, 1981. -632 с.
2. Загайкевич М.П. Драматургія балету. — Київ : Наукова думка, 1978. - 257 с.

Тема 3. *Втілення українських літературних образів на балетних сценах України (2 год.).*

Оновлення традицій. Балетна інтерпретація драми-феєрії Лесі Українки «Лісова Пісня». Шевченківські образи на балетній сцені: «Лілея». Балетні вистави на літературній основі: «Сойчине крило», «Сорочинський ярморок», «Тіні забутих предків», «Досвітні вогні». **Контрольні питання:**

1. Коли і ким був поставлений балет М.Скорульського «Лісова пісня»?
2. Які балетні засоби розкривають образи головних героїв драми Л.Українки?

3. Які твори Т.Шевченка лягли в основу балету «Лілея»?

4. Які твори лягли в основу балетів «Сойчине крило», «Сорочинський ярморок», «Тіні забутих предків», «Досвітні вогні»?

5. Хто є композиторами та постановниками зазначених балетів?

Література:

1. Станішевський Ю. Балетний театр України : 225 років історії / Ю.Станішевський.- К.: Музична Україна, 2003. - 440 с: іл.
2. Станішевський Ю.О. Танцювальне мистецтво України в іменах і датах / Ю.О. Станішевський // Хореографічне мистецтво України у персоналіях: хореографи, артисти балету, композитори, диригенти, лібретисти, критики, художники: бібліографічний довідник. -К.: [б.и.], 1999.-223 с
3. Балет. Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н.Григорович. - М.: Советская Энциклопедия, 1981. -632 с.
4. Загайкевич М.П. Драматургія балету. — Київ : Наукова думка, 1978. - 257 с.

41

Тема 4. *Ансамблі народного танцю - новий жанр хореографічного мистецтва України (2 год.).*

П.Вірський - реформатор української народно-сценічної хореографії. Діяльність Українського національного академічного ансамблю народного танцю ім..П.Вірського. Творча діяльність заслуженого самодіяльного ансамблю народного танцю України „Ятрань". Специфіка роботи ансамблів пісні і танцю та народних хорів. Творча діяльність Закарпатського заслуженого хору. Заслужений буковинський ансамбль пісні і танцю.

Контрольні питання:

1. Чому П.Вірського можна назвати реформатором української народно-сценічної хореографії?
2. Охарактеризуйте декілька хореографічних картин національного академічного ансамблю народного танцю ім..П.Вірського.
3. Хто є засновником та балетмейстером самодіяльного ансамблю народного танцю України «Ятрань»?
4. Визначте специфіку роботи ансамблів танцю та народних хорів?
5. Визначте значення Заслуженого буковинського ансамблю пісні і танцю в професіоналізації буковинського народного танцю.

Література:

1. Боримська Г.В. Самоцвіти українського танцю. - К.: Мистецтво, 1977
2. Вантух М.М. Роль народної хореографії у збереженні культурного розмаїття світу. Матеріали науково-практичної конференції (26.04.04. Київ).
3. Створення ансамблів народного танцю як нового жанру хореографічного мистецтва: методичні рекомендації \ укл. Н.Корисько. - К.: ДАКККіМ
4. В.А.Литвиненко. Зразки народної хореографії. Підручник. - К.: Альтерпрес, 2007. -468с.

42

Лекційний модуль:

Тема 1. *Витоки модерної хореографії (2 год.).*

Характеристика модерного мистецтва. Вільний танець - праобраз модерної хореографії. Теорія Ф. Дельсарта. Система Е.Жака-Далькроза. Творча діяльність Айседори Дункан. Причини виникнення модерн-хореографії. Основні ознаки танцю «модерн». Теми та образи балетмейстерів-модернистів.

Контрольні питання:

1. Коли виник танець модерн?
2. Причини виникнення модерної хореографії?
3. Озвучте теорію Ф.Дельсарта?
4. В чому полягає система Е.Жака-Далькроза?
5. Охарактеризуйте творчу діяльність А. Дункан.
6. Які основні ознаки танцю модерн? **Завдання для самопідготовки:**

1. Прочитати автобіографічну книгу «Дневник Айседоры Дункан».

Література:

1. Берг Р. Елітарні засоби вираження різних видів мистецтва / Р.Берг // Человек. - 2001. -С.156-177
2. Голубовський І. Л. Музика і хореографія сучасного балету: Збірка статей / І.Л.Голубовский.: - К. «Музика», 1974. — 295 с
3. Кремнієвська Т.Л. Музика і хореографія сучасного балету / ТЛ.Кремнієвской: «Музика», 1977. — 240 с
4. Кутирьов В. Екологічна криза, постмодернізм і культура / В.Кутирьов // Питання філософії. - 1996. - С.23-31
5. Мурина Е. Проблеми синтезу просторових мистецтв / Е.Мурина. — М.: Мистецтво. — 1982. — 192 с.
6. Нікітін В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения /
7. Ступніков І. Про сучасну форму балетного мистецтва / І.Ступніков // «Театральне життя», 1962. - С.40—44
8. Чурко Ю.М. Линия, уходящая в бесконечность: Субъективные заметки о современной хореографии / Ю. Чурко. - Мн.: Полымя, 1999. - 224 с.

49

Тема 2. *Стилістичні особливості лексики американського модерну*

(2год.).

Школа танцю модерн «Денішоун», її засновники Рут Сен-Дені та Тед Шоун. Танцювальна техніка «зусилля» і «розслаблення» («contraction» і «release»), вироблена Мартою Грехем. Принципи роботи Доріс Хамфрі, Х.Хольм, X.Лимона, А. де Міль. Танець модерн в інших країнах. Вплив модерн-танцю на класичний танець.

Контрольні питання:

1. Коли і ким була заснована школа модерн танцю «Денішоун»?
2. В чому полягає техніка танцю Марти Грехем?
3. Назвіть хореографів, які зробили внесок розвиток американського танцю модерн.
4. Охарактеризуйте стилістичні особливості хореографії Х.Лимона. **Завдання для самопідготовки:**
5. Законспектувати теорії, що пропагандували засновники танцю «модерн».

Література:

1. Берг Р. Елітарні засоби вираження різних видів мистецтва / Р.Берг // Человек. - 2001. -С.156-177

1. Голубовський І. Л. Музика і хореографія сучасного балету: Збірка статей / І.Л.Голубовский.: -К. «Музика», 1974. — 295 є.
2. Кремнієвська Т.Л. Музика і хореографія сучасного балету / ТЛ.Кремнієвской: «Музика», 1977. — 240 с ;
3. Кутирьов В. Екологічна криза, постмодернізм і культура / В.Кутирьов // Питання філософії. - 1996. - С.23-31
4. Мурина Е. Проблеми синтезу просторових мистецтв / Е:Мурина. — М.: Мистецтво. — 1982. —192 с.
5. Нікітін В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения /
6. Ступніков І. Про сучасну форму балетного мистецтва / І.Ступніков // «Театральне життя»,1962. - С.40—44
7. Чурко Ю.М. Линия, уходящая в бесконечность: Субъективные заметки о современной хореографии / Ю. Чурко. - Мн.: Полымя, 1999. - 224 с.

50

■•'

Тема 3. *Розвиток хореографії постмодерну (2 год.).*

Постмодернізм в мистецтві. Функції танцю епохи постмодерн. Зв'язок

хореографії постмодерна з іншими видами мистецтва. Французькі

хореографи Магі Марен, Даніель Лар'ьо, Анджолі Прельжокаж.

Контемперарі Буто - танець «темряви».

Контрольні питання:

1. Коли розпочалася епоха постмодерну в мистецтві?
2. Основні характеристики постмодерної хореографії.
3. Назвіть функції танцю постмодерн.
4. Охарактеризуйте діяльність хореографів-постмодернистів.

5. Що таке танець Буто?

Завдання для самопідготовки:

1. Дібрати відеоматеріали зі зразками хореографічного

постмодерну. Письмово охарактеризувати танець Буто, дібрати відео

приклади.

Література:

1. Берг Р. Елітарні засоби вираження різних видів мистецтва / Р.Берг // Человек. -
2001.-С.156-177

1. Голубовський І. Л. Музика і хореографія сучасного балету: Збірка статей / І.Л.Голубовский.: - К. «Музика», 1974. — 295 с
2. Кремнієвська Т.Л. Музика і хореографія сучасного балету / Т.Л.Кремнієвской: «Музика», 1977. — 240 с
3. Кутирьов В. Екологічна криза, постмодернізм і культура / В.Кутирьов // Питання філософії. - 1996. - С.23-31
4. Мурина Е. Проблеми синтезу просторових мистецтв / Е.Мурина. — М.: Мистецтво. — 1982. —192 с.
5. Нікітін В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения /
6. Ступніков І. Про сучасну форму балетного мистецтва / І.Ступніков // «Театральне життя», 1962. - С.40-^4
7. Чурко Ю.М. Линия, уходящая в бесконечность: Субъективные заметки о современной хореографии / Ю. Чурко. - Мн.: Полымя, 1999.- 224 с.

51

Тема 4. *Вклад Джона Ноймайєра та Мерса Каннінгема на розвиток хореографічного мистецтва світу (2 год.).*

Життя і творчість Дж. Ноймайєра. Особливості балетмейстерської роботи хореографа та його експериментів у напрямку "симфонічного танцю".

Філософія неопозитивізма в творчості Мерса Каннінгема. Балет «Змінюючи крок». Балетні жанри Дж.Ноймайєра. Мате Ек, Іржи Кілліан - послідовники М.Каннінгема. **Контрольні питання:**

1. Вклад Дж. .Ноймайєра в світове хореографічне мистецтво.
2. В чому полягає особливість творчої манери Мерса Каннінгема?
3. Охарактеризуйте творчість Матса Ека.
4. Назвіть хореографічні постановки Іржи Кілліана. Завдання для самопідготовки:

1. Проаналізувати відеоматеріали з балетами зазначених

балетмейстерів.

Література:

1. Берг Р. Елітарні засоби вираження різних видів мистецтва / Р.Берг // Человек. -
2001.-С.156-177

1. Голубовський І. Л. Музика і хореографія сучасного балету: Збірка статей / ІЛ.Голубовский.: - К. «Музика», 1974. — 295 с
2. Кремнієвська Т.Л. Музика і хореографія сучасного балету / Т.Л.Кремнієвской: «Музика», 1977. — 240 с
3. Кутирьов В. Екологічна криза, постмодернізм і культура / В.Кутирьов // Питання філософії. - 1996. - С.23-31
4. Мурина Е. Проблеми синтезу просторових мистецтв / Е.Мурина. — М.: Мистецтво. — 1982. —192 с.
5. Нікітін В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения /
6. Ступніков І. Про сучасну форму балетного мистецтва / І.Ступніков // «Театральне життя», 1962. - С.40—44
7. Чурко Ю.М. Линия, уходящая в бесконечность: Субъективные заметки о современной хореографии / Ю. Чурко. - Мн.: Полымя, 1999. - 224 с.

52