

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КЛАССИКА МИРОВОГО БАЛЕТА» (ФТД.03)

Специальность:	53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета)
Специализация:	«Фортепиано»
Форма обучения:	очная
Факультет:	музыкальный
Кафедра:	камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

Воронеж 2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 731 от 01 августа 2017.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства от 16 мая 2023 г., протокол № 10.

Заведующий кафедрой _____ (В.Н. Семенов)

Разработчики:

В.Н. Семенов, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Е.В. Корсак, старший преподаватель кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины является: изучение наиболее известных произведений мировой балетной классики; постижение специфики балетного жанра; изучение приемов работы с клавиром балетного спектакля; формирование навыков самостоятельной работы над партией, репетиционной работы в балетном классе. Формирование у студента исполнительской свободы, художественного вкуса, чувства стиля, развитие творческой инициативы, стремления к самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки разных эпох и направлений, клавирами репертуарных балетных спектаклей.

Задачами освоения дисциплины являются:

- изучение драматургии балетного спектакля, ее закономерностей, отдельных элементов, и их соотношения элементов как непрерывного процесса;
- изучение средств музыкальной характеристики художественного образа, развития и взаимодействия персонажей в формах балетного искусства;
- определение средств выразительности в фортепианной партии для наиболее точного воплощения образных характеристик;
- обучение студента умению работать над оркестровым переложением в балетных клавирах (приближение звучания фактуры сопровождения оригинальному звучанию оркестра)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Классика мирового балета» является факультативной дисциплиной (ФТД.03) учебного плана программы специалитета по специальности 53.05.01 Музыкально-инструментальное искусство (специализация: «Фортепиано»).

Дисциплина «Классика мирового балета» тесно связана с такими дисциплинами как «Концертмейстер класса хореографии», «Концертмейстерский класс», «История и теория аккомпанемента», «История музыки».

Дисциплина «Классика мирового балета» занимает важное место в учебно-воспитательном процессе. Она дополняет процесс формирования комплекса профессиональных знаний и навыков студента, в значительной степени влияет на формирование его художественных, исполнительских принципов, самостоятельности мышления и в целом – творческой личности молодого музыканта и педагога.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Классика мирового балета» выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-1 Способность осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	Знать: — основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры. Уметь: — передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения Владеть: — приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

<p>ПК-2 Способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>Знать: — историческое развитие исполнительских стилей; — музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; — специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; Уметь: — осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании фортепиано. Владеть: — навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.</p>
<p>ПК-3 Способность проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и(или) репетиционную оркестровую работу</p>	<p>Знать: —методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; — средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента. Уметь: — планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; — совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки. Владеть: — навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Изучение дисциплины «Классика мирового балета» осуществляется в течение 5 и 6 семестров в объеме 48 аудиторных часов. Форма занятий – индивидуальные. 1,5 часа занятия по предмету в неделю. Количество недель: в семестре – 16. Форма аттестации — зачет.

4.1.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студента по семестрам

Вид учебной работы	Всего часов	5 семестр	6 семестр
		Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:	48	24	24
Лекции (Л)			
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные		24	24

Консультации				
Курсовая работа				
Самостоятельная работа студента (СРС)		24	12	12
Форма аттестации: контрольный урок				
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	72	36	36
	зач. ед.	2		

4.1.2. Тематическое планирование учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические			
					груп- повые	мелко- груп- повые	индиви- дуаль- ные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Введение в предмет. Направления классического балетного искусства. Виды балетных постановок. Структура балетного спектакля. Терминология.	2,0					1,5	0,5
2	Основные принципы работы с балетным клавиром. Методы чтения и ориентирования в клавире.	2,0					1,5	0,5
3	Романтическое направление в балетном искусстве: – Сильфида. В классической версии на музыку Г. Левенсхольда – Эсмеральда. Ч.Пуньи – Пахита. Э.Дельдез – Корсар. А.Адан – Жизель. А.Адан – Коппелия. Л.Делиб – Баядерка. Л.Минкус – Дон Кихот. В классической версии на музыку Л.Минкуса	18,0					12,0	6,0
4	Период «большого балета». Балеты с симфонической драматургией: – Спящая красавица. П.Чайковский – Щелкунчик. П.Чайковский – Лебединое озеро. П.Чайковский – Раймонда. А.Глазунов	9,5					6,0	3,5

5	Балетное искусство начала XX века: – Египетские ночи. А.Аренский – Шехерезада. Н.Римский-Корсаков – Весна священная. И.Стравинский	7,0					4,5	2,5
6	Балеты Д.Шостаковича: – Золотой век – Барышня и хулиган	4,0					3,0	1,0
7	Балеты С.Прокофьева: – Ромео и Джульетта – Золушка – Каменный цветок	7,0					4,5	2,5
8	Балеты выдающихся советских композиторов: – Бахчисарайский фонтан Б.Асафьев – Пламя Парижа. Б.Асафьев – Медный всадник. Р.Глиэр – Спартак. А.Хачатурян – Чипполино. К.Хачатурян – Тысяча и одна ночь. Ф.Амиров – Макбет. К.Молчанов – Аня. В.Гаврилин	18,0					12,0	6,0
9	Сон в летнюю ночь. Ф.Мендельсон-Бартольди 1962, постановка Д.Баланчина	2,5					1,5	1,0
10	Питер Пэн. О.Монтенегро и Т.Хренников-младший (2015) Контрольный урок	2,0					1,0 0,5	0,5
Итого:		72					48	33

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5

1.	<p>Темы 1– 2 Введение в предмет. Направления классического балетного искусства. Виды балетных постановок. Структура балетного спектакля. Терминология. Основные принципы работы с балетным клавиром. Методы чтения и ориентирования в клавире.</p>		<p>Слонимский Ю. Чайковский и балетный театр его времени. Музыка и хореография современного балета. Сб. ст., вып.1–5 Левашев Ю. Ранние балеты Прокофьева Красовская В. М. Одноактные балеты Асафьев Б. О балете: Статьи. Рецензии. Воспоминания. Катонова С. Музыка в балете. Дулова Е. Балеты П.И.Чайковского и жанровая стилистика балетной музыки XIX века. Дулова Е. Балетный жанр как музыкальный феномен (русская традиция конца XVIII - начала XX века)</p>	<p>занятие с преподавателем (обсуждение, ответы на вопросы, исполнение с листа)</p>
----	---	--	---	---

2	Темы 3 – 10 Романтическое направление в балетном искусстве: Период «большого балета». Балеты с симфонической драматургией: Балетное искусство начала XX века: Балеты Д.Шостаковича: Балеты С.Прокофьева: Балеты выдающихся советских композиторов: Сон в летнюю ночь. Ф.Мендельсон-Бартольди Питер Пэн.		Клавирные произведения по репертуарному списку	занятие с преподавателем (обсуждение, ответы на вопросы, исполнение с листа)
---	--	--	--	--

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Успешному освоению программы способствует посещение студентами балетных спектаклей, просмотр в сети Интернет известных балетных постановок, открытых уроков и записей занятий по хореографии.

При изучении темы (клавир) рекомендуется:

- прочитать либретто, историю создания, ознакомиться с первоисточником (при наличии);
- ознакомиться с информацией о балетмейстерах и вариантах постановок спектакля;
- определить главную художественную идею, характер действующих лиц, их взаимодействие;
- эскизно пройти основные сцены;
- при работе над фортепианной фактурой выявить наиболее технически сложные эпизоды, (пассажи, аккорды, многослойная фактура) и продумать варианты ее упрощения, при этом максимально сохраняя её сходство с оркестровым звучанием.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Индивидуальная форма практических занятий позволяет в процессе изучения дисциплины, наряду с традиционными, использовать следующие образовательные технологии:

- интерактивные;
- проблемно-развивающие;
- личностно-ориентированные;
- эвристические;
- мотивационные;

– информационно-коммуникационные,
а также применять исследовательский метод обучения и принцип разноуровневого обучения.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Для успешного прохождения аттестации необходимо:

- подготовить и исполнить два-три значительных по содержанию эпизода одного или нескольких из балетных спектаклей по выбору;
- дать верные ответы на вопросы по структуре балетного спектакля, особенностям чтения клавира;
- прочитать с листа заданный отрывок (из репертуарного списка) и определить, какому произведению он принадлежит.

6.2. Примерный список нотного материала (для подготовки к аттестации)

1. – Сильфида. В классической версии на музыку Г. Левенсхольда
2. – Эсмеральда. Ч.Пуньи
3. – Пахита. Э.Дельдевез
4. – Корсар. А.Адан
5. – Жизель. А.Адан
6. – Коппелия. Л.Делиб
7. – Баядерка. Л.Минкус
8. – Дон Кихот. В классической версии на музыку Л.Минкуса
9. – Спящая красавица. П.Чайковский
10. – Щелкунчик. П.Чайковский
11. – Лебединое озеро. П.Чайковский
12. – Раймонда. А.Глазунов
13. – Египетские ночи. А.Аренский
14. – Шехерезада. Н.Римский-Корсаков
15. – Весна священная. И.Стравинский
16. – Золотой век
17. – Барышня и хулиган
18. – Ромео и Джульетта
19. – Золушка
20. – Каменный цветок
21. – Бахчисарайский фонтан Б.Асафьев
22. – Пламя Парижа. Б.Асафьев
23. – Медный всадник. Р.Глиэр
24. – Спартак. А.Хачатурян
25. – Чипполино. К.Хачатурян
26. – Тысяча и одна ночь. Ф.Амиров
27. – Макбет. К.Молчанов
28. – Анята. В.Гаврилин
29. – Сон в летнюю ночь. Ф.Мендельсон-Бартольди
30. – Питер Пэн. О.Монтенегро и Т.Хренников-младший

6.3. Критерии оценки

Оценка «отлично»

Исполнение эпизода отрывка звучит ярко, выразительно, образны решения верные. Соблюдаются темп и штрихи. Партия сопровождения передает звучание оркестра.

Оценка «хорошо»

Исполнение в целом верное, но темп выбран неверно, существенные штриховые ошибки. Фактура сопровождения звучит недостаточно оркестрово. Студент вполне хорошо представляет назначение эпизода.

Оценка «удовлетворительно»

В исполнении отсутствует ясный исполнительский замысел. Фортепианная фактура не проработана, неверные темп и штрихи. Студент плохо представляет назначение эпизода.

Оценка «неудовлетворительно»

В исполнении множество технических, штриховых, динамических и смысловых ошибок. Отсутствует понимание специфики жанра балетного спектакля.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература и нотные материалы

1. Клавирь:

1. Сильфида. В классической версии на музыку Г. Левенсхольда
2. Эсмеральда. Ч.Пуньи
3. Пахита. Э.Дельдез
4. Корсар. А.Адан
5. Жизель. А.Адан
6. Коппелия. Л.Делиб
7. Баядерка. Л.Минкус
8. Дон Кихот. В классической версии на музыку Л.Минкуса
9. Спящая красавица. П.Чайковский
10. Щелкунчик. П.Чайковский
11. Лебединое озеро. П.Чайковский
12. Раймонда. А.Глазунов
13. Египетские ночи. А.Аренский
14. Шехерезада. Н.Римский-Корсаков
15. Весна священная. И.Стравинский
16. Золотой век
17. Барышня и хулиган
18. Ромео и Джульетта
19. Золушка
20. Каменный цветок
21. Бахчисарайский фонтан Б.Асафьев
22. Пламя Парижа. Б.Асафьев
23. Медный всадник. Р.Глиэр
24. Спартак. А.Хачатурян
25. Чипполино. К.Хачатурян
26. Тысяча и одна ночь. Ф.Амиров
27. Макбет. К.Молчанов
28. Анюта. В.Гаврилин
29. Сон в летнюю ночь. Ф.Мендельсон-Бартольди
30. Питер Пэн. О.Монтенегро и Т.Хренников-младший

2. Учебная литература:

1. Бахрушин Ю.А. История русского балета. М: «Советская Россия», 1965
2. Арутюнов Д. Сочинения П.И.Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1989
3. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. М., 1980

4. Груцынова А. Тринадцать балетов Адана. М., 2011
5. Долинская е. Театр Прокофьева. М., 2012
6. Мясин л. Моя жизнь в балете. М., 1997
7. Тигранов Г. Балеты Арама Хачатуряна. М., 1960

7.2. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Записи трансляций балетных спектаклей:

<https://alltheater.ru/category.php?cat=ballet>

<https://www.youtube.com/bolshoi>

<https://videosik.com/balet/>

<https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/theatre/>

<https://www.culture.ru/live/theaters/performances/ballet>

<https://journal.tinkoff.ru/list/theatre-online>

2. Нотные материалы:

<http://ru.scorser.com/>

<http://notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/balet/>

<http://ru.any-notes.com/konc-balet/fragmenty-iz-baletov-klaviry/>

http://www.balletmusic.narod.ru/library_notes_tem_1.htm

<http://ru.any-notes.com/konc-balet/fragmenty-iz-baletov-klaviry/>

<http://www.aveclassics.net/board/4-1-0-85>

<https://www.piano.ru/clav.html>

3. Словари, справочники, энциклопедии:

<http://journal-shkolniku.ru/enciklopediya-baleta.html>

<https://www.ballet.kharkov.ua/detskij-baletnyj-teatr/baletnyj-slovar-terminov.html>

<https://labocadance.ru/blog/vypusk-8/baletnyj-slovar/>

<https://need4dance.ru/>

https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/4697103

http://endic.ru/enc_culture/Horeografiya-1062.html

<http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=4444>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства располагает тремя учебными аудиториями, оснащенными двумя роялями каждая. Академические концерты, зачеты, экзамены, открытые концерты проводятся в Малом зале, в котором имеется два концертных рояля.