

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ХОРЕОГРАФИИ»

УТВЕРЖДАЮ
и. о. Ректора МГАХ
С. Ю. Захарова
« 20 » января 2025 г.

ПРОГРАММА

КОЛЛОКВИУМ: ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА
«Искусство балетмейстера»

Направление подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»
Бакалавриат профиль «Искусство балетмейстера»
Очная форма обучения

Программу составил(и):

Пуртова Т.В. – зам. зав. кафедрой хореографии и балетоведения, профессор,
заслуженный работник культуры РФ

Белова Е.П. – профессор кафедры хореографии и балетоведения.

Рецензент: Меланьин А.А. – доцент кафедры хореографии и балетоведения,
заслуженный работник культуры РФ

Программа утверждена на заседании кафедры
хореографии и балетоведения

Протокол от _____ г. № _____

Срок действия программы: 20____— 20____уч.г.

Зам. зав. кафедрой: профессор Пуртова Т.В. _____

Москва
2025

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Требования к уровню подготовки абитуриента
3. Основные разделы и темы
4. Вступительные испытания (вопросы и задания); критерии оценки, балльно-рейтинговая система оценки знаний, умений, навыков
5. Список рекомендуемой литературы

Пояснительная записка

Московская государственная академия хореографии принимает в качестве абитуриентов артистов балета, получивших средне-специальное образование в области балета и подготовленных, или уже работающих в высокопрофессиональных театрах и балетных коллективах.

Нормативный срок освоения данного профиля «Искусство балетмейстера» бакалавра «Хореографическое искусство» рассчитан на 4 года для уровня базовой подготовки.

При приеме абитуриентов на подготовку по направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство» профильное учебное заведение проводит вступительные испытания творческой направленности.

Профессиональная подготовка студентов основывается на методике, выработанной в течение многих десятилетий, на основе опыта великих мастеров русской школы классического танца и великих российских хореографов.

Цель четырех годичного учебного процесса является выпуск профессиональных хореографов-постановщиков, балетмейстеров, балетмейстеров-репетиторов, режиссеров-балетмейстеров, во всех жанрах хореографического искусства.

Требования к уровню подготовки абитуриента, поступающего на бакалавриат профиль «Искусство балетмейстера»

Иметь практический опыт:

- исполнения произведений базового хореографического репертуара, входящего в программу профессиональной практики хореографического учебного заведения;
- подготовки концертных номеров, партий под руководством репетитора по балету, хореографа, балетмейстера;
- работы в балетной труппе театра или танцевального коллектива высокого профессионального уровня;
- участия в репетиционной работе;
- создания и воплощения на сцене художественного сценического образа в хореографических произведениях;
- исполнения хореографических произведений перед зрителями на разных сценических площадках;
- участия в составлении концертно-тематических программ;
- абитуриент должен владеть широким спектром общекультурных и профессиональных компетенций, сформированными на предшествующем уровне среднего профессионального образования;
- абитуриент должен владеть широким спектром общекультурных и профессиональных компетенций, сформированными на предшествующем уровне среднего профессионального хореографического образования;
- участия в обсуждении вопросов творческо-производственной деятельности.

Уметь:

- создавать и воплощать на сцене художественный образ в хореографических произведениях классического наследия, отображать и воплощать музыкально-хореографическое произведение в движении, хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с учетом жанровых и стилистических особенностей произведения;
- исполнять элементы и основные комбинации классического танца;
- передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых хореографических произведений;
- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок танца;
- адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом коллективе, на конкретной сценической площадке;
- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;
- понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над хореографическим произведением на репетиции;
- анализировать материал хореографической партии, роли в балетном спектакле, концертном номере, запоминать и воспроизводить текст хореографического произведения;
- учитывая особенности зрительской аудитории (публики) и сценической площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, концертных номеров;
- владение импровизацией танцевального номера или фрагмента на основе предложенного музыкального материала с объяснением композиции и построения;
- принимать участие в составлении концертно-тематических программ;
- участвовать в обсуждении вопросов творческо-производственной деятельности.

Знать:

- базовый хореографический репертуар и танцевальные композиции, входящие в программу профессиональной практики хореографического учебного заведения, историю их создания и основы композиции, стилевые черты и жанровые особенности;
- основы музыкальной грамоты, теории музыки, показать знакомства с музыкальными произведениями классической и балетной музыки, знать имена композиторов и авторов балета;
- рисунок танца, основы хореографической драматургии, режиссуры, анализа хореографических произведений;
- балетную терминологию, элементы и основные комбинации классического, народно-сценического, историко-бытового, дуэтного и современного танца;
- средства создания образа в хореографии, принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;
- историю русского и мирового хореографического искусства, направления и стили разных эпох, имена выдающихся создателей балетов и основных исполнителей;
- специальную литературу по профессии;
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и желание выполнять свои профессиональные задачи на самом высоком уровне.

Абитуриент должен владеть следующими общекультурными и профессиональными компетенциями, сформированными на предшествующем уровне среднего профессионального хореографического образования:

1. Общекультурные компетенции (ОК).

Абитуриент должен обладать **общими компетенциями**, 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать результаты освоения предметной области «Искусство», основной образовательной программы основного общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 13. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

2. Профессиональные компетенции (ПК).

Абитуриент должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основному виду профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Исполнять хореографический репертуар в соответствии с программными требованиями и индивидуально-творческими особенностями.

ПК 1.2. Исполнять различные виды танца: классический, дуэтно-классический, народно-сценический, историко-бытовой.

ПК 1.3. Готовить поручаемые партии под руководством репетитора по балету, хореографа, балетмейстера.

ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии со стилем хореографического произведения.

ПК 1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа.

ПК 1.6. Сохранять и поддерживать собственную внешнюю физическую и профессиональную форму.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Успешная сдача вступительного экзамена складывается из комплекса необходимых условий и требований. Абитуриент должен предъявить хорошую профессиональную подготовку.

Основные разделы и темы Теоретическая часть

1. Собеседование

Собеседование ставит своей целью дальнейшее выявление профессиональных качеств поступающих, их интеллектуального уровня и культурного кругозора, художественного вкуса, знаний в области истории хореографического искусства, литературы, музыки, живописи, теории и методики преподавания хореографических дисциплин. Собеседование также включает в себя проверку знаний по музыкальной грамоте (элементарной теории музыки).

Вопросы для вступительных испытаний по «Искусство балетмейстера»

1. Ж.Ж.Новерр
2. Балет эпохи романтизма
3. М.Петипа
4. Балеты П.Чайковского
5. А.Горский
6. М.Фокин и «Русские сезоны»
7. Художники в балетном театре
8. Выдающиеся балерины и танцовщики русского балета 19 века (по выбору).
9. Пушкин и балетный театр
10. Балеты С.Прокофьева
11. Р.Захаров
12. Л.Лавровский
13. Ю.Григорович
14. К.Я. Голейзовский
15. Л.В. Якобсона
16. А.Я. Ваганова
17. Выдающиеся балерины и танцовщики балета XX века (по выбору)
18. Дж. Баланчин
19. Зарубежные хореографы XX века (по выбору)
20. Античный театр и современный балет
21. Средневековый театр и современный балет
22. Театр эпохи возрождения и балет (Англия)
23. Театр эпохи возрождения и балет (Испания)
24. Театр эпохи классицизма и балет
25. А.С. Пушкин и балет
26. А.П. Чехов и балет
27. Актеры драматического русского театра
28. Режиссеры драматического русского театра
29. Драматургия А.Островского в балете
30. Художники группы «Мир искусства» и «Русских Сезонов» Дягилева
31. Творчество Л.Минкуса
32. Творчество А.Хачатуряна
33. Творчество Д.Шостаковича
34. Балетная музыка 70–80 годов XX века
35. Понятие музыкального размера

Балльно-рейтинговая система оценки знаний и умений абитуриентов

Оценка пять(отлично) - 100 баллов
Оценка пять минус - 90 баллов
Оценка четыре плюс – 80 баллов
Оценка четыре – 70 баллов
Оценка четыре минус – 60 баллов
Оценка три плюс – 50 баллов

**МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ДАННЫЙ ПРОФИЛЬ
РВНЯЕТСЯ 50 баллам**

Список рекомендуемой литературы

Учебные издания:

1. Абызова Л. История хореографического искусства: отечественный балет 20 – начала 21 века. Учебное пособие. – СПб: «Композитор», 2012. – 304 с.
2. Бахрушин Ю.А. История русского балета: учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05282-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454543>.
3. Беляева-Челомбитько Г.В. Балет: эпоха sovietica (1917 – 1991 гг.). Уч.пособие. – М.: Ун-т Натальи Нестеровой, 2005. – 298 с.
4. Советский балетный театр. 1917-1967. - М.: «Искусство», 1976.-376 с.
5. История зарубежного театра. Театр Западной Европы от античности до Просвещения. Ч.1. / Под ред. проф. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. – 2 изд. испр. и доп. – М.: «Просвещение». 1981. – 336 с.
6. История зарубежного театра. Театр Европы и США XIX-XX вв. Ч. 2. / Под общ. ред. проф. Г.Н. Бояджиева. М.: «Просвещение», 1971. – 328 с.
7. Русский драматический театр / Под ред. Проф. Б.Н. Асеева и проф. А.Г. Образцовой. – М.: «Просвещение», 1971. – 382 с.

Дополнительная литература:

1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / составитель Н.А. Александрова. – 3-е изд., стер. – СПб: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2020. – 624 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/140712/#4>.
2. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. – 2-е изд., испр. – СПб: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 352 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1936/#4>.
3. Вазем Е.О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. 1867 – 1884. – СПб: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 448 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1938/#2>.
4. Деген А.Б. Петербургский балет: справочник / А.Б. Деген, И.В. Ступников. – СПб: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2020. – 396 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/138131/#4>
5. Красовская В.М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы. – – СПб: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/1950>.
6. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 320 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1959/#1>.

7. Красовская В. М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 688 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1956/#1>.
8. Красовская В. М. Русский балетный театр второй половины XIX века. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 688 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1956/#4>.
9. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 448 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/1952>.
10. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 512 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1953>.
11. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 320 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1960>.
12. Красовская В.М. Нижинский. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009 – 288 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1954>.
13. Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы. 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 656 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/1957>.
14. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики / В.М. Красовская. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 528 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1958/#4>.
15. Левинсон А. Старый и новый балет. Мастера балета. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 560 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1961/#2>.
16. Плещеев А.А. Наш балет. 1673 – 1899 годы / А. А. Плещеев. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 419 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-10725-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/431353>.
17. Соловьев Н.В. Мария Тальони. 23 апреля 1804 г. – 23 апреля 1884 г / Н. В. Соловьев. – 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2011. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-1084-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/2089>.
18. Гвоздев А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки / А. А. Гвоздев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09547-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453700>
19. Паушкин М.М. Средневековый театр / М. М. Паушкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 89 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12977-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/448685>.
20. Сулержицкий Л.А. О театре. Избранные статьи и письма / Л. А. Сулержицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08926-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454384> Мусский И.А. 100 великих режиссеров. / Авт.-сост. И.А. Мусский. – М. Вече. 2004. – 480 с.

Интернет-ресурсы:

Большой театр [Сайт]. – URL: <https://www.bolshoi.ru/> ; раздел «Постановки» – URL: <http://archive.bolshoi.ru/entity/PRODUCTION?sa-person=1169>

Мариинский театр [Сайт]. – URL: www.mariinsky.ru/about/history/mariinsky_theatre

«Культура.РФ», портал культурного наследия, традиций..., раздел: Лекции [Сайт]. – URL: <https://www.culture.ru/lectures> ;

Балеты онлайн // Сайт Культура.РФ. – URL: <https://www.culture.ru/theaters/performances/ballet> ;

Электронная библиотека МГАХ, раздел: «Видеоматериалы» [Сайт]. – URL: <http://old.balletacademy.ru/biblio/video/>;

Виртуальная галерея «Танец от древнейших времен до наших дней» [Сайт]. – URL: <http://www.gallery.balletmusic.ru/> ;

Маленькая балетная энциклопедия [Сайт]. – URL: <http://www.ballet.classical.ru/index.html> ;

Энциклопедия «Русский балет». – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ballet-enc.ru/>

Журнал «Балет» [Сайт]. – URL: <http://www.russianballet.ru/> ;

Belcanto.ru – Классическая музыка, опера и балет [Сайт]. – URL: <https://www.belcanto.ru/bauscha.html>

Портал «Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова», раздел: Драматургия. – [Электронный ресурс] – URL: http://az.lib.ru/janr/index_janr_3-2.shtml

Портал «Фундаментальная Электронная Библиотека – ФЭБ», раздел: Литературная энциклопедия. – [Электронный ресурс] – URL: <http://feb-web.ru>

Портал «Культура.РФ» – официальный сайт Минкультуры РФ, раздел: Театры // Культура.РФ. – [Электронный ресурс] – URL: <https://www.culture.ru/theaters>

Портал «Свободная энциклопедия. Википедия». – [Электронный ресурс] – URL: <https://ru.wikipedia>.

Образовательный портал России «Инфоурок». Сайт преподавателя истории театра Чистяковой М.Н. – [Электронный ресурс] – URL: <https://infourok.ru/user/chistyakova-mariya-nikolaevna>