

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 02.06.2025 11:04:49

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры балета

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

Методы реконструкции классического наследия

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

52.03.01 Хореографическое искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Искусство балетмейстера

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Методы реконструкции классического наследия» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный приказом от 22.02.2022 №60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль подготовки «Искусство балетмейстера»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» ноября 2017 г. №1121.

Авторы-составители: старший преподаватель **Шерстнева Е.А.**,
профессор **Полубенцев А.М.**

Рецензент: преподаватель **Лопухов Ф.В.**

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссура балета
«16» мая 2024 г., протокол № 5.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ООП	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
3.1. Предварительные компетенции.....	4
3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
3.3. Знания, умения и навыки.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание программы.	5
5.1. Тематический план.....	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	7
6.1. Список основной литературы	7
6.2. Список дополнительной литературы	7
6.3. Интернет-ресурсы	8
7. Виды учебной деятельности	8
7.1. Аудиторные занятия	9
7.2. Самостоятельная работа студента.....	10
7.2.1. Виды СРС.....	10
7.2.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	10
7.2.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	11
8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).	11
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	11
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП	11
9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования.....	12
9.3. Контрольные материалы	13
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Методы реконструкции классического наследия» являются изучение методов реконструкции, стилизации и реставрации ранее сочиненных хореографических текстов в стиле классиков хореографии.

Задачи:

- изучение особенностей стиля и лексики выдающихся балетмейстеров прошлого. –
- изучение особенностей разных школ классического танца.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Данная дисциплина Б 1.В.ОД. 4 относится к вариативной части блока 1 и опирается на теоретические знания, получаемые студентом на дисциплинах: «История хореографического искусства», «Наследие и репертуар: танцы кордебалета» «Структура и стили балетных спектаклей», «Образцы классического наследия», «Методы репетиционной работы», «Методы постановочной работы», «Анализ хореографического искусства», «Анализ мирового балетного репертуара» и «Искусство балетмейстера».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Предварительные компетенции

До начала изучения дисциплины «Искусство хореографа» обучающийся должен обладать следующими частично сформированными компетенциями:

- способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3);

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения ООП квалификации «бакалавр» выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое хореографическое произведение (ПК-13);

3.3. Знания, умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- творческие принципы выдающихся хореографов прошлого,
- стилистику созданных ими балетов,
- танцевальную лексику разных периодов балетного искусства
- особенности основных танцевальных школ;

уметь:

- проанализировать творчество выдающихся хореографов;
- воссоздать утраченные хореографические тексты в соответствии с либретто и стилистикой возобновляемого балета;

владеть:

- методами реконструкции и стилизации хореографического текста.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Всего часов/ зачетных единиц	<i>Семестр</i>
		7-й
Аудиторные (всего)из них:	34	34
Практические занятия/ интерактивные	17/6	17/6
Индивидуальные занятия/ интерактивные	17/17	17/17
Самостоятельная работа	38	38
Вид промежуточной аттестации ¹		Экзамен
Общая трудоёмкость (часы)	72	72
Зачётные единицы	2	2

5. Содержание программы.**5.1.Тематический план**

Наименование тем и разделов	Все- го ча- сов	Практи- ческие	Индивидуальные	Самостоя- тельная
7 семестр	72	17	17	38
Тема 1. Реконструкция балетов прошлого.	9	3		6
Тема 2. Особенности французской, датской, итальянской и русской школ классического танца.	4	2		2
Тема 3. Сочинение танцеваль-	10	1	5	4

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

ных комбинаций в стилях разных школ классического танца.				
Тема 4. Стилистика романтического балета. Особенности балетов Ж.Перро	10	4		6
Тема 5. Сочинение вариации в стиле Ж.Перро	9		5	4
Тема 6. Стилистика академического балета. Балеты А.Сен-Леона.	17	7		10
7. Сочинение вариаций в стиле А.Сен-Леона.	11		7	4
Репетиция программы для экзамена	2			2

Все практические занятия по дисциплине проводятся с участием концертмейстера.

5.2. Содержание программы

Тема 1. Реконструкция балетов прошлого.

Особенности работы по реконструкции балетов. Основные методы и принципы реконструкции.

Работа с источниками.

Опыты реконструкции балетов в практике балетного театра.

Реконструкции П.Лакотта:

«Сильфида» Ф.Тальони, «Наяда и рыбак» Ж.Перро, «Пахита» Ж.Мазилье-М.Петипа, «Дочь фараона» М.Петипа.

Реконструкции Н.Долгушина:

«Павильон Армиды» М.Фокина, хореографические номера из репертуара А.Павловой.

Тема 2. Особенности французской, датской, итальянской и русской школ классического танца.

Определение особенностей, сходства и отличия школ классического танца.

Изучение терминологии и исполнения движений экзерсиса разных школ классического танца.

Тема 3. Сочинение танцевальных комбинаций в стилях разных школ классического танца.

Сочинение большого адажио на середине зала в стиле русской школы классического танца.

Сочинение танцевальных комбинаций из маленьких прыжков в стиле итальянской школы классического танца.

Сочинение танцевальных комбинаций из больших прыжков в стиле датской школы классического танца.

Сочинение танцевальных комбинаций для пальцевой техники в стиле французской школы классического танца.

Тема 4. Стилистика романтического балета. Особенности балетов Ж.Перро.

Особенности творческого почерка балетмейстера Ж.Перро.
Анализ хореографии балетов «Корсар», «Эсмеральда».

Тема 5. Сочинение вариации в стиле Ж.Перро

Выбор произведения. Работа с источниками (история создания, сценическое оформление, статьи, воспоминания и т.д.).

Анализ сценарной и музыкальной драматургии. Определение формы, стиля и лексики.

Работа над созданием хореографического текста.

Тема 6. Стилистика академического балета. Балеты А.Сен-Леона

Особенности творческого почерка балетмейстера А.Сен-Леона.

Анализ хореографии балета «Коппелия» и фрагментов балета «Конек Горбунок» Ц.Пуни («Фрески», вариации Царицы Вод).

Тема 7. Сочинение вариации в стиле А.Сен-Леона.

Выбор произведения. Работа с источниками (история создания, сценическое оформление, статьи, воспоминания и т.д.).

Анализ сценарной и музыкальной драматургии. Определение формы, стиля и лексики.

Работа над созданием хореографического текста.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

Балет. Танец. Хореография. СПб - М-Краснодар. Лань. Планета музыки. 2011. 622 с.

6.2. Список дополнительной литературы

Альджеранов Х. Анна Павлова. Десять лет из жизни звезды русского балета. М. Центрполиграф. 2006. - 287 с.

Суриц Е. Балетмейстер А.А.Горский. Материалы. Воспоминания. Статьи. СПб. Наука. 2000. 370 с.

Фридеричиа А. Август Бурнонвиль. Радуга. М. 1983. 272 с.

6.3. Интернет-ресурсы

1. энциклопедии, монографии о деятелях балетного театра, видеозаписи, словари: <http://dancelib.ru/>
2. видеозаписи балетов, фрагментов спектаклей, интервью с деятелями балетного театра: <http://balletoman.com/>
3. видеозаписи балетов, фрагментов спектаклей, концертные номера: <http://www.youtube.com/>
4. Библиотека электронных изданий по истории балета, а также теории и практике хореографического искусства, видеозаписи: <http://ballet-world.ru/>
5. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>
6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
7. ЭБС Национальный цифровой ресурс «Рукоонт» <http://www.rucont.ru>

7. Виды учебной деятельности

Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
			ПР.	ИНД	СРС	КСР	все-го	
		7семестр						
		Тема 1. Реконструкция балетов прошлого.	3		6		9	3 неделя – дискуссия.
		Тема 2. Особенности французской, датской, итальянской и русской школ классического танца.	2		2		4	4 неделя – показ учебного материала. 5 неделя - тестирование
		Тема 3. Сочинение танцевальных комбинаций в стилях разных школ классического танца.	1	5	4		10	6 неделя – творческое задание.

	Тема 4. Стилистика романтического балета. Особенности балетов Ж.Перро.	4		6		10	7-9 недели - показ выученного материала. 10 неделя – дискуссия
	Тема 5. Сочинение вариации в стиле Ж.Перро		5	4		9	11 неделя - творческое задание. КСР
	Тема 6. Стилистика академического балета. Хореография А.Сен-Леона.	7		10		17	12-15 недели - показ выученного материала. 16 неделя - дискуссия
	Тема 7. Сочинение вариации в стиле А.Сен-Леона.		7	4		11	12-17 недели – творческое задание. КСР.
	Репетиция программы для экзамена			2		2	Тренинг
	ИТОГО часов в семестре:	17	17	38		72	

7.1. Аудиторные занятия

На первом занятии рекомендуется ознакомить студентов с полной программой дисциплины, с тематическим планом занятий, со списком литературы и интернет-ресурсами, которыми студент должен пользоваться при проведении самостоятельной работы, рассказать им о формах текущего контроля и порядке проведения промежуточной аттестации. Также студент должен получить список заданий и рекомендаций для самостоятельной работы.

При изучении каждой темы рекомендуется совместный просмотр видеоматериалов и обсуждение просмотренных балетов или их фрагментов.

При практическом показе студентам хореографических текстов разных хореографов обязательно нужно обращать их внимание на стиль, структуру, особенности использования движений, соотношение музыки и хореографии, присущих каждому автору.

Для овладения методами стилизации и реконструкции рекомендуется сначала предлагать студентам сочинить одну из частей вариации, которая составляет фонд классического наследия балета. После освоения этого этапа рекомендуется поручать сочинение стилизации уже целой вариации или сцены.

Особое внимание следует обратить на подготовительную работу по реконструкции произведения – сбору информации из различных источников

(книг, статей, воспоминаний участников и очевидцев, изобразительного

материала и т.д.).

7.2. Самостоятельная работа студента

7.2.1. Виды СРС

Раздел дисциплины	Содержание учебных заданий Для самостоятельной работы	Самостоятельная работа (час.)
Тема 1.	Просмотр видеоматериалов	6
Тема 2.	Чтение литературы. Просмотр видеоматериалов («Консерватория» А.Бурнонвиля).	2
Тема 3	Сочинение хореографических комбинаций для экзерсиса классического танца в стилях разных балетных школ: французской, итальянской, датской и русской.	4
Тема 4.	Чтение литературы. Просмотр видеоматериалов хореографии Ж.Перро («Эсмеральда», «Корсар»).	6
Тема 5.	Сочинение фрагмента сольного танца в стиле балетов Ж.Перро.	4
Тема 6.	Чтение литературы. Просмотр видеоматериалов хореографии А.Сен-Леона («Конек Горбунок» Ц.Пуни, «Коппелия» Л.Делиба).	10
Тема 7.	Создать стилизованную вариацию в творческой манере А.Сен-Леона.	4
Репетиция программы для ЗЧ	Репетиции - тренинги	2

7.2.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине «Методы реконструкции классического наследия» осуществляется посредством организации информационной поддержки нотной литературой, методическими пособиями, компьютерной техникой, полезными Интернет-ссылками, электронными образовательными и информационными ресурсами.

Рекомендуемые видеоматериалы:

Фрагменты балетов А.Сен-Леона «Конек Горбунок» и «Коппелия».

Балеты Ж.Перро «Эсмеральда» и «Корсар».
Реконструкция П.Лакотта балета Ф.Тальони «Сильфида».
Реконструкция П.Лакотта балета Ж.Перро «Наяда и рыбак».

7.2.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Для сочинения задания по стилизации необходимо четко сформулировать постановочные задачи для выполнения этой работы с учетом стилистики данного произведения, творческого почерка хореографа, исторически соответствующего костюма, школы и техники танца.

При подготовке к работе над творческим проектом рекомендуется пользоваться материалами Театральной и Публичной библиотек.

Для творческого проекта студент может предложить самостоятельно выбранную тему.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами библиотеки СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения самостоятельной работы студентов, практических и индивидуальных занятий:

Балетные залы, оборудованные специальным покрытием, зеркалами и станками.

Фортепиано (рояль)

Музыкальный центр Panasonic SA- VK 480

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения групповых занятий:

Учебные аудитории, оборудованные видеотехникой:

- Видеомагнитофон BBK DV939S

- Телевизор TOSHIBA VTW21FQR

- Телевизор Samsung HQ VHS

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения ООП

Результаты (освоенные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
способность редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое хореографическое произведение (ПК-13);	Умение редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое хореографическое произведение. Владение методами анализа и моделирования. Умение работать с источниками, формулировать и применять методы теоретического и экспериментального исследования при реконструкции и стилизации утраченных хореографических произведений.	Дискуссии, творческие задания. Экзамен.

9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Профессиональные компетенции	Показатели оценки	Уровень сформированности компетенций		
		Пороговый	Базовый	Повышенный
способность редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое хореографическое произведение (ПК-13);	Умение редактировать, реконструировать ранее сочиненный хореографический текст. Создать хореографическое произведение в стиле мастеров хореографии прошлого. Успешно применяет методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при воссоздании утраченных хореографических произведений.	Частично владеет методами реконструкции и стилизации хореографического произведения. Выполняет большинство заданий.	Может реконструировать и стилизовать хореографический текст произведения. Применяет методы анализа и моделирования в профессиональной деятельности при создании стилизации и реконструкции хореографического произведения. Выполняет все творческие задания.	Умеет грамотно реконструировать и стилизовать хореографический текст произведения в стиле мастеров хореографии прошлого. Применяет методы анализа и моделирования в профессиональной деятельности при создании стилизации и реконструкции хореографического произведения. Выполняет все творческие задания.

Критерии оценивания работ студента:

1. Активность, инициативность в процессе освоения учебного материала;
2. Умение работать с источниками для стилизации и реконструкции хореографических произведений.
3. Умение формулировать задачи для реконструкции и стилизации хореографических произведений.
4. Соответствие хореографического текста лексике хореографа, выбранного для воссоздания хореографического произведения.
5. Соответствие стилю утраченного произведения хореографа прошлого.
6. Умение продемонстрировать и проанализировать хореографический текст произведения в соответствии со стилем, образностью и музыкальными акцентами.

Шкала оценивания

Оценка «отлично» выставляется при выполнении заданий в соответствии всем критериям, исчерпывающем анализе творческого почерка хореографа и убедительной формулировкой задач для выполнения этой работы.

Оценка «хорошо» выставляется, если выполненные задания соответствуют не менее, чем 4 критериям, при анализе творческого почерка хореографа и формулировке задач допущены некоторые ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполненные задания соответствуют не менее, чем 2 критериям, а при анализе творческого почерка хореографа и формулировке задач допущено несколько серьезных ошибок.

При не выполнении заданий или соответствии их менее, чем 2 критериям, неумением сформулировать задачи и проанализировать творческий почерк хореографа, студент считается не сдавшим зачет и получает оценку «неудовлетворительно».

9.3. Контрольные материалы

9.3.1. Примерные вопросы для дискуссий, устного экспресс-тестирования (текущая аттестация)

Семестр	Номер темы	Вопросы и задания	Соответствие компетенциям (пп. 3.2 и 9.1 настоящей Программы)
7	1	Тема дискуссии: 1. Какие существуют критерии оценки достоверности источников? 2. Сравнение методов реконструкции балетов П.Лакотта и Н.Долгушина.	ПК-13;
	2	Вопросы для тестирования: 1. <u>В какой школе локоть во 2-й позиции не много опущен?</u> а) французская б) итальянская в) русская г) дат-	ПК-13;

		ская. 2. В какой школе прыжки выполняются без помощи рук? а) французская б) итальянская в) русская г) датская 3. В какой школе <i>assemblé</i> исполняется с согнутыми коленями? а) французская б) итальянская в) русская г) датская 4. В какой школе уделяется особое внимание технике заносок? а) французская б) итальянская в) русская г) датская	
	4	Темы дискуссии: 1. Какие принципы романтизма использованы в творчестве Ж.Перро? 2. Какие особенности хореографического языка характерны для творчества Ж.Перро?	ПК-13;
	6	Темы дискуссии: 1. В чем особенность творческого почерка А.Сен-Леона? 2. В чем различия стилистики балетов «Копелия» и «Конек-Горбунок»? »	ПК-13;
	7	Тема дискуссии: 1. В чем отличие творческих принципов А.Сен-Леона от творческих принципов Ж.Перро?	ПК-13;

9.3.2. Примерные темы творческих заданий (текущая аттестация):

Семестр	Номер темы	Задания	Соответствие компетенциям (пп. 3.2 и 9.1 настоящей Программы)
	3.	Творческое задание (по выбору студента): Сочинение большого адажио на середине зала в стиле русской школы классического танца. Сочинение танцевальных комбинаций из маленьких прыжков в стиле итальянской школы классического танца. Сочинение танцевальных комбинаций из больших прыжков в стиле датской школы классического танца. Сочинение танцевальных комбинаций для пальцевой техники в стиле французской	ПК-13;

		школы классического танца.	
	5.	Творческое задание: сочинение вариации в стиле балета Ж.Перро «Эсмеральда».	ПК-13;
	7.	Творческое задание: сочинение вариаций в стиле А.Сен-Леона	ПК-13;

9.3.3. Примерные темы для творческих проектов для сдачи экзамена (соответствуют компетенции ПК-13) :

Стилизация сольного танца в манере балета Ж.Перро «Наяда и рыбак»
Стилизация сольного танца в манере балета Ж.Перро «Эсмеральда».
Стилизация сольного танца в манере балета Ж.Перро «Корсар».
Стилизация сольного танца в манере балета Ж.Коралли, Ж.Перро, М.Петипа «Жизель».
Стилизация сольного танца в манере балета Ж.Перро «Па де катр».
Стилизация сольного танца в манере балета А.Сен-Леона «Конек Горбунок».
Стилизация сольного танца в манере балета А.Сен-Леона «Коппелия».
Студент имеет право предложить собственную тему стилизации.

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В конце 7 семестра проводится экзамен, на котором студент показывает фрагменты балетов, выученные в течение семестра, и две хореографические стилизации в творческой манере Ж.Перро и А.Сен-Леона в форме вариации или монолога (по своему выбору), предваряя показ анализом творческого почерка хореографа и формулировкой задач для выполнения этих работ. Аттестация студентов проводится комиссией, состоящей из преподавателей кафедры.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.