МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА И ХОРЕОГРАФИИ

КАФЕДРА: ХОРЕОГРАФИИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ: РУССКАЯ ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА И ЕЕ ПЕДАГОГИ

ВЫПОЛНИЛА: студентка 3-курса

Отделения «ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ»

Хуснидинова М.

ПРОВЕРИЛА: _____

Ташкент – 2017

План:

Введение

1. Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой

1.1 Краткая история академии Русского балета им. А.Я.Вагановой

1.2 А.Я.Ваганова - первый профессор хореографии

1.3 Новые традиции, стили и направления классического танца

1.4 Художественное руководство и состав училища

1.5 Военные и послевоенные годы

1.6 Академия Русского балета - Высшее учебное заведение

2 Московское академическое хореографическое училище:

2.1 История возникновения

2.2 Работа училища с 1920 по 1940 годы

2.3 Военные годы

2.4 Нововведения в программе образования

2.5 200-летие и дальнейшая работа училища

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Балет - вид театрального искусства, где основным выразительным средством служит «классический» (исторически сложившийся, подчиненный строгому кодексу правил) танец; сценическое произведение, принадлежащее этому виду искусства.

В наши дни очень мало времени уделяется изучению истории возникновения и развития учреждений культуры, образовательных учреждений и тем более хореографических. Практически в каждом, достаточно развитом городе, существует множество ансамблей в которых обучают людей такому прекрасному искусству, как танцы.

В каждом из них работают одаренные люди, в большей или меньшей степени. Но в любом случае, это не уменьшает их заслуг перед нацией, так как все они несут в мир прекрасное, ибо нет ничего более красивого, чем хорошо поставленный и исполненный танец, в который каждый вкладывает свою душу, и постановщик и исполнитель.

Основываясь на истории, мы сможем воспитать новое поколение лучшим. В наше время многие не знают выдающихся артистов балета и театра. Но те которые знают, зачастую даже и не представляют, кто их сделал такими, какими мы их видим на сцене. Ведь они стали лучшими не сами, их воспитали. И отдавая дань преподавателям, и увеличивая уровень развития, мы просто обязаны изучать и помнить тех, кто ковал историю становления русского балета.

1. Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой

1.1 Краткая история академии Русского балета им. А. Я. Вагановой

мая 1738 года начала свое летоисчисление первая русская балетная профессиональная школа - Танцевальная Её Императорского Величества Школа, ныне Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой. Школа была создана по Указу Императрицы Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге, по инициативе французского балетмейстера и педагога Жана-Батиста Ланде. Событие это стало знаменательным для всего русского балета, для всей национальной культуры. В специально оборудованных комнатах Зимнего дворца Петра Первого 12 девочек и мальчиков стали обучаться иноземной поступи у иностранных мастеров: Ж.Б.Ланде, Ф.Хилфердинга, Дж.Канциани. На протяжении всего XVIII века в школе, тесно связанной с придворной балетной труппой, преподавали приглашенные в Россию балетмейстеры, обучение основывалось на западноевропейском опыте.

В начале XIX века большое значение для школы, которая к тому времени стала именоваться Императорским театральным училищем, имела многолетняя творческая деятельность французского балетмейстера и педагога Шарля Дидло <http://www.vaganova.ru/didlo.html>. Тогда же начало формироваться национальное своеобразие Русского балета, стилистические особенности русской балетной школы, сочетающей лучшие черты ведущих мировых балетных школ - французской и итальянской.

Вся вторая половина XIX столетия - это эпоха Петипа. Великий балетмейстер создал множество оригинальных спектаклей, сохранил и обогатил балеты своих предшественников. Работая вместе с Л.Ивановым, Петипа привлек к созданию балетов великих композиторов П.Чайковского и А.Глазунова. В результате этого творческого содружества была обретена

симфоническая образность танца.

Ведущим преподавателем школы второй половины 19 века был Христиан Иогансон. "Тем, кем был Иогансон в качестве преподавателя, Мариус Петипа был в качестве балетмейстера и постановщика, - писал позже Николай Легат. - Они поделили между собой руководство русским балетом в течении всей второй половины девятнадцатого века и сформировали ту русскую школу, которую мы знали... Один был богом танцевального класса, второй - сцены, и их слово в каждой из этих областей было непререкаемым".

После ухода Петипа ведущим педагогом и хранителем петербургских классических традиций стал Н.Легат, а в 1898 году окончил школу реформатор русского балета Михаил Фокин. Он преподавал в школе с 1904 по 1916 годы, но затем оставил педагогику. Реформы Фокина, выдвинувшего естественность движений как основу балетных образов, оказали свое влияние на деятельность училища, где он поставил несколько балетов, среди них знаменитую "Шопениану".

В первые послереволюционные годы, в условиях голода, холода и разрухи училище обеспечивало театр молодыми кадрами. За первые пять лет число учащихся возросло вдвое.

Одним из ярчайших преподавателей этой школы является А.Я.Ваганова, которая вела обширную педагогическую деятельность. Именно в ее честь названа Академия Русского Балета, где она воспитала не одно поколение танцоров.

Современная молодежь очень мало знает об этой замечательной женщине, которая пройдя немало испытаний и трудностей, стала одним из величайших педагогов в области танца. Именно она создала новую методику обучения классическому танцу.

История Академии Русского Балета - это не только история одной А.Я.Вагановой. Очень много замечательных преподавателей посвятили свою

жизнь становлению Академии. Ранее, когда Академия Русского Балета только создавалась, она носила название: «Русская балетная профессиональная школа». В дальнейшем ее переименовали в Ленинградское хореографическое училище. И уже только после того, как в ней сначала обучилась, а потом и стала преподавать А.Я.Ваганова, которая к тому времени уже стала первым профессором хореографии, это учреждение переименовали в «Академию Русского Балета имени А.Я.Вагановой».

1.2 А.Я.Ваганова - первый профессор хореографии

С 1921 года в школе начинает работать А.Я.Ваганова - великий педагог, первый профессор хореографии. Агриппина Яковлевна родилась 14(26) июня 1879 года в Санкт-Петербурге. В 1889 году поступила в Санкт-Петербургское Императорское Театральное училище (ныне Академия Русского балета). Училась у педагогов А.А.Облакова, Е.О.Вазем, Л.И.Иванова, Х.П.Иогансона, П.А.Гердта. Закончила училище в 1897 году. В 1897-1916 годах - артистка Мариинского театра. Танцовщица строгой академической школы, прославилась как "царица вариаций" (исполняла сольные партии в "Раймонде", "Баядерке", "Дон Кихоте", "Коппелии" и др.) В 1915 году получила звание балерины. Среди главных партий: Наила ("Ручей"), Одетта-Одиллия ("Лебединое озеро"), Царь-Девица ("Конек-Горбунок").

Педагогическую деятельность начала в 1918 году, сначала в так называемой "Школе Миклоса", затем в Школе Русского балета А.Л.Волынского.

В 1921-1951 годах в Петроградском-Ленинградском хореографическом училище, ведущий педагог классического танца, осуществила 29 выпусков. Среди учениц: М.Т.Семенова, О.Г.Иордан, Н.А.Анисимова, Г.С.Уланова, Т.М.Вечеслова, Н.М.Дудинская, Ф.И.Балабина, И.А.Колпакова и др.

В 1934-1941 годах - руководитель и ведущий преподаватель педагогического отделения училища, в 1946-1951 годах - организатор и заведующая кафедрой хореографии Ленинградской консерватории. В 1931-1937 годах - художественный руководитель балета Театра им. Кирова, где осуществила постановки в собственной редакции балетов "Лебединое озеро" (1933) и "Эсмеральда" (1935, 1948). В 1943-1944 годах - художественный консультант балета Большого театра.

Она воспитала несколько поколений выдающихся балерин. Пытливый исследователь, вдохновенный практик, она создала учебник "Основы классического танца" (выдержала пять изданий: 1934, 1939, 1948, 1963, 1980, переведена более чем на 10 языков), развивая лучшие свойства русской танцевальной школы: кантиленность, гармоничность, выразительность. Ваганова сделала замечательные открытия в области координации движений, раскрепостила корпус, что обусловило неповторимость петербургской школы, ввела "новые руки" - красивые, сильные и энергичные, которые определили волевой характер танца.

Блестящая педагогическая деятельность Вагановой и ее книга создали ей славу великого педагога, а сформировавшаяся в России система преподавания классического танца, во всем мире называется "методикой Вагановой". Ваганова обобщила сценическую практику русского балетного театра второй половины XIX века (творчество М.И.Петипа), традиции французской школы классического танца (ее ярчайшим представителем в России был Х.П.Иогансон), нововведения виртуозной итальянской школы (Э.Чеккети), принципы преподавания старших коллег Н.Г.Легата и О.И.Преображенской. Вагановой впервые из деятелей хореографии в 1946 году присвоено звание профессора.

1.3 Новые традиции, стили и направления классического танца

Школа бережно хранила традиции классического танца, но в тоже время активно откликалась на все новое. С 20-х годов класс акробатической поддержки вел П.Гусев, а класс гротеска - О.Мунгалова. Яркой представительницей новой хореографической школы стала 16-летняя Марина Семенова - живое воплощение вагановской системы, а ее выпускной спектакль явился подлинным триумфом Вагановой. В смелом, наступательном танце Семеновой чувствовалась уверенность, широкий размах. В сложные 20-е годы, когда под сомнение ставилась нужность классического балета, Семенова своим искусством утверждала современность классической хореографии.

Выпуск Семеновой стал этапным в деятельности Вагановой. С каждой новой ученицей росла ее слава. В 1928 году Ваганова дала искусству двух замечательных балерин - Галину Уланову и Татьяну Вечеслову. Будущая великая актриса Уланова сразу же поразила своей уникальной индивидуальностью. Полные гармонии и поэзии были ее образы в "Лебедином озере", "Бахчисарайском фонтане", "Утраченных иллюзиях" и особенно в "Ромео и Джульетте". Ярко одаренной Вечесловой одинаково удавались и комедийные роли и трагические: Эсмеральда, Зарема, Тао-Хоа.

Выпуск 1931 года ознаменовался выходом на сцену виртуозной балерины Наталии Дудинской. Безупречная техника сочеталась у нее с ярким драматическим дарованием и исключительной музыкальностью. Среди ее ролей были Аврора, Раймонда, Китри, Никия, Одилия, Сари. Наталья Дудинская создала первый женский героический образ - образ Лауренсии.

Одним из основателей школы мужского классического танца был В.Пономарев - замечательный педагог, отдавший три десятилетия творчества школе. Слава Пономарева началась с выпуска Алексея Ермолаева (1925). В ту же пору окончили школу ученики Владимира Ивановича: Р.Захаров, Л.Якобсон, характерный танцовщик С.Корень. Ярким пламенем вспыхнул талант Вахтанга

Чабукиани, окончившего школу в 1929 году. С его именем связан новый стиль героико-романтического балета. Вслед за В.Чабукиани в 1930 году из класса Пономарева вышел выдающийся артист К.Сергеев. Он танцевал весь классический репертуар в течение более чем 30 лет.

Преподавание характерного танца началось в 1934 году, когда в школу пришел А.Ширяев, ставший основоположником русской школы характерного танца. Множество учебных спектаклей поставил он на сцене школьного театра. Совместно с А.Бочаровым и А.Лопуховым Ширяев написал учебник "Основы характерного танца".

1.4 Художественное руководство и состав училища

С 1930 по 1938 год художественное руководство школой осуществлял талантливый артист и педагог Б.Шавров. В 30-е годы обновился педагогический состав училища. С 1932 года начал педагогическую деятельность А.Пушкин, ставший преемником В.Пономарева. В 1934 году по инициативе А.Вагановой и Б.Шаврова было создано педагогическое отделение. Руководство этим отделением взяла на себя Ваганова, дав путевку в жизнь будущим педагогам училища Н.Камковой, Е.Ширипиной, В.Костровицкой, Л.Тюнтиной, Е.Гейденрейх, Н.Балтачеевой, Н.Базаровой, В.Мей. Характерный танец вели А.Бочаров, А.Лопухов, М.Тер-Степанов, теоретические занятия - искусствоведы И.Соллертинский и Ю.Слонимский.

В 20-е, 30-е, 40-е годы XX века в училище, несколько раз менявшем название (с 1937 года - Ленинградское хореографическое училище), разворачивались широкие дискуссии о будущем балета, много внимания уделялось системе и методике преподавания, были созданы первые учебники по хореографии, научные труды по истории балета.

В 1937 году талантливый хореограф Ф.Лопухов основал на базе школы

балетмейстерское отделение.

Считая классический танец основным средством выразительности, Лопухов настойчиво изучал классический репертуар. В эстетическую программу балетмейстера входило установление преемственности, поиски путей развития и обновления классического танца. В познании старого он видел перспективы развития нового. Основная задача каждого хореографа, считал он, - развивать дальше прогрессивные традиции русского классического балета, и он всегда шел по этому пути. Он считал что танцевальные движения должны соответствовать не только ритмическому рисунку музыки, но ее эмоциональным изменениям, развитие темы танцевальной должно совпадать с развитием музыкальной темы. «Чистый» танец в союзе с музыкой должен был раскрыть составленную балетмейстером «программу» - представления человека о мире, о происходящих событиях, жизненных процессах. Целью Лопухова было создание средствами танца образа, соответствующего музыкальному.

Среди его учеников В.Варковицкий, К.Боярский, А.Обрант и Б.Фенстер. Занятия факультета прекратились в 1941 году в связи с войной и эвакуацией. В 1938 году училище, отмечая свое 200-летие, как бы подводило итоги. Ленинградская школа представляла собой сложившийся творческий организм со своей системой художественного воспитания.

1.5 Военные и послевоенные годы

Тяжелым испытанием для училища явилась Великая Отечественная война. На фронт уходили и старшеклассники и те, кто только что окончил училище - Н.Ястребова, Н.Бухе, Н.Серебренников, К.Шатилов. Многие стали после войны ведущими артистами балета, а позднее - педагогами училища. В начале войны школа вместе с Театром имени С.М.Кирова была эвакуирована в Пермь. Все три года эвакуации художественный руководитель училища

Н.Ивановский, его соратники-педагоги делали все возможное, чтобы сохранить школу, ее профессиональную значимость. В Перми школу окончили будущие замечательные танцовщицы Л.Войшнис, Н.Петрова, танцовщики И.Бельский, А.Макаров, Т.Балтачеев. Так, в 1945 году родилось Пермское хореографическое училище - ленинградское детище. Возглавила его педагог Е.Гейденрейх.

После войны возобновило свою деятельность национальное отделение. В училище появились и иностранные стажеры. Первым выпуском румынской группы в 1960 году было отмечено фактическое рождение иностранного отделения. Диплом ленинградской "академии танца" стал завоевывать признание во всем мире.

Свой последний, 30-й выпуск Ваганова сделала в 1951 году. Ирина Колпакова завершает список прославленных учениц Агриппины Яковлевны. В 1957 году училищу было присвоено имя А.Я.Вагановой. В 1961 году ему присвоено звание академического. В течение 20 лет художественное руководство училищем осуществлял Н.Ивановский. Он был основоположником методики и преподавателем историко-бытового танца с 1925 по 1961 годы.

Более 10 лет руководила училищем Фея Ивановна Балабина. Прирожденный дар и высокий профессионализм отличали ее творчество в школе. С 1963 года в школе начала преподавать Н.Дудинская, которую Ваганова считала своей преемницей, ей в 1951 году передан класс усовершенствования балерин в Кировском театре. С 1973 года и до конца своей жизни (1992) школу возглавлял Константин Михайлович Сергеев. Впервые он был художественным руководителем в 1938-40 годах. Он был неизменным хранителем прекрасных классических традиций прошлого. Всем своим существом он являл истинно петербургский стиль педагога хореографа.

В 1980-х годах административное и политическое давление на искусство в Советском Союзе ослабло, Олег Виноградов, руководивший балетной труппой Театра им. Кирова с 1977, начал вводить в репертуар балеты Баланчина,

Тюдора, Мориса Бежара и Роббинса. Менее склонен к новшествам был Юрий Григорович, который с 1964 стоял во главе балета Большого театра. Его ранние постановки - "Каменный цветок" (музыка Прокофьева, 1957) и "Спартак" (музыка А.И.Хачатуряна, 1968) - типично советские спектакли. Григорович опирается на зрелищные эффекты, уверенно управляет большой массой энергично двигающихся танцовщиков, широко пользуется народным танцем, предпочитает героические сюжеты.

В течение многих лет на сцене Большого театра шли почти исключительно балеты Григоровича или его переделки старинных спектаклей, таких как "Лебединое озеро".

Виноградов и Григорович стали искать возможность проявить свои таланты вне России, где государственное финансирование театров значительно сократилось после распада СССР в 1991. В 1995 Григорович был заменен на посту руководителя балета Большого театра Владимиром Васильевым.

1.6 Академия Русского балета - высшее учебное заведение

В мае 1998 года школа отметила свое 260-летие. Юбилей помог осознанию значения старейшей русской школы танца, ее миссии в хранении и развитии традиций прошлого. В 1991 году Ленинградское академическое хореографическое училище преобразовано в Академию Русского балета - высшее учебное заведение.

Ее первым Президентом стал К.М.Сергеев(1973-92). С августа 1992 по 1999 годы Академию возглавлял наш выпускник, народный артист России, профессор И.Д. Бельский(1992-1999).

Игорь Дмитриевич Бельский (1925-1999) прочно вошел в историю искусства как выдающийся хореограф-новатор, чьи балеты «Берег надежды», «Ленинградская симфония», «Одиннадцатая симфония» положили начало

новому этапу отечественного балета.

Значителен вклад Бельского в педагогику. Ученики, воспитанные им в стенах Ленинградской консерватории, профессором которой он был, входят в число ведущих современных хореографов. Главной заслугой Бельского стали его балеты, возродившие жанр танцсимфонии, родоначальником которого был Ф.В. Лопухов. Отличительная особенность творчества Бельского - приверженность принципам хореографического симфонизма.

Балет всегда был и остается привержен традициям. Новаторы-хореографы в поисках новых путей, тем не менее, опирались на достижения предшественников. Бельский - не исключение. Выйдя на новый уровень балетного спектакля, он тоже использовал богатый опыт прошлого.

Сегодня в Академии обучается свыше 400 человек. Из них на исполнительском факультете более 300 человек, на педагогическом - более 100. Педагогический факультет включает 4 отделения: педагоги-репетиторы, балетмейстеры, балетоведы, концертмейстеры балета. Срок обучения на исполнительском факультете - 8 лет, на педагогическом - 4-5 лет.

Хотя отдельные находки 1920-х годов и сохранялись, преобладали спектакли, ориентированные на советскую политическую идеологию, а манеру исполнения отличали кантиленность в исполнении движений и гибкость (особенно в области рук и спины), при одновременной разработке высоких прыжков, акробатических поддержек (например, высокий подъем на одной руке кавалера) и стремительных верчений, что придавало советским балетам особую драматическую экспрессию.

2 Московское академическое хореографическое училище

2.1 История возникновения

Московское академическое хореографическое училище, одно из старейших театральных учебных заведений, с деятельностью которого связано становление и развитие русской национальной балетной школы. Основано в 1773 как классы «театрального танцевания» при Московском воспитательном доме. С 1806 - Императорское театральное училище для подготовки артистов оперы, балета, драмы и музыкантов театральных оркестров, с 1911 училище стало специализированным хореографическим.

Воспитанниками училища были выдающиеся артисты балета И. К. Лобанов, Т. И. Иванова-Глушковская, Д. С. Лопухина (Ришар), А. И. Воронина-Иванова, Т. С. Крапакова-Богданова, Е. А. Санковская, К. Ф. Богданов, П. П. Лебедева, С. П. Соколов, В. Ф. Гельцер, О. Н. Николаева, А. И. Собещанская, П. М. Корпакова, Л. Н. Гейтен, Л. А. Рославлёва, Е. В. Гельцер, Н. Ф. Манохин, Н. П. Домашев, И. Н. Хлюстин, В. Д. Тихомиров, М. М. Мордкин и др. В 1920 училище передано в ведение Большого театра и получило название Государственной балетной школы, с 1931 - Балетный техникум, с 1937 - Московское хореографическое училище, в 1961 училищу присвоено звание академического.

В начале XX века школа претерпела сложные времена. Ставился даже вопрос о ее закрытии. К 1912 году закрылось драматическое отделение училища. Но, несмотря на все эти трудности, Московская балетная школа, благодаря работе В.Д. Тихомирова, Н.П. Домашева, Е.В. Гельцер и других, вырастила большое количество отлично подготовленных танцовщиков - С.В. Федорову, В.А. Рябцева, Л.А. Лащилина, М.Р. Рейзен, Л.А. Жукова, Е.Ю. Андерсон, Е.М. Адамович, В.В. Кригер, М.П. Кандаурову, И.В. Смольцова и

многих других.

2.2 Работа училища с 1920 по 1940 годы

В 1920 году было принято «Положение» о государственной балетной школе и после двухлетнего перерыва, она возобновила свою работу. По новому положению, училище передавалось Большому театру. Во главе его встали ведущие артисты, которым принадлежала решающая роль в развитии московского балета этого времени - А.А. Горский и В.Д. Тихомиров.

В 1922 году В.Д. Тихомировым были составлены «Требования», предъявляемые к учащимся государственной балетной школы при переходных испытаниях, а также «Требования», предъявляемые к лицам, окончившим школу и желающим поступить в Большой театр. В.Д. Тихомировым была составлена Программа классического танца, преподаваемого в школе, вскоре им же была составлена программа музыкального образования. В.Д. Тихомиров по-прежнему был верен русской школе классического танца и вложил немало сил в сохранение классического наследия и развитие хореографического образования. Расширился список изучаемых предметов. В него вошли: история театра, история балета, история изобразительного искусства, история сценического костюма.

Горский Александр Алексеевич (1871-1924), известнейший балетмейстер и педагог, реформатор балета, ученик великого М. Петипа, педагог, с именем которого связаны лучшие достижения московского балета в эти годы. Творчески разносторонний человек, скромный труженик, он отдал всю свою жизнь, все свои силы на развитие балетного искусства и Московского хореографического училища. Стремился преодолеть условности академического балета, заменял пантомиму танцем, добивался исторической достоверности оформления спектакля. Значительным явлением стал балет «Дон Кихот» в его постановке, который и по сей день в репертуаре балетных театров всего мира.

Свои лучшие спектакли (больше 50 балетов) он поставил на московской сцене. В них он стремился достичь общей гармонии всех составных частей спектакля, ввести в работу с хореографическим коллективом балетную режиссуру, разработать танцевальную драматургию спектакля, а так же утвердить новые приемы декорационного оформления и подбора костюмов для артистов балета.

В 1922 году на сцене Нового театра в исполнении воспитанников училища был показан балет «Вечно живые цветы» Б. Асафьева, хореография А.А. Горского, в котором впервые была сделана попытка отобразить в балете современную жизнь.

В школе преподают в прошлом ведущие танцовщики театра А.А. Джури, Е.И. Шарпантье, Л. Жуков; мимику и грим ведут крупный театральный деятель А. Петровский, В.А. Рябцев, Е. И. Долинская, С.В. Чудинов, И.Е. Сидоров - прекрасный характерный танцовщик и мимический актер.

Постановка на сцене ГАБТ новых балетов «Красный мак» Р. Глиэра, «Пламя Парижа» Б. Асафева, «Лауренсия» А. Крейна, расцвет балета в национальных республиках, где в это время рождаются театры и хореографические училища, - все это, естественно, требовало и дальнейшего развития школы.

С 1923-1924 учебного года в училище начинает преподавать ведущий артист балета Н.И. Тарасов, с именем которого связана серьезная работа по созданию научной методики классического танца.

В 1931 году были созданы новые программы по специальным дисциплинам. Впервые в истории балета ставятся на научную основу вопросы обобщения огромного опыта, накопленного в области хореографического образования, впервые педагоги-хореографы приступают к аналитической работе. Создаются методические комиссии для выработки единой методики преподавания классического танца. Работа этих комиссий приводит позднее к

организации в училище научно методического кабинета. Обязательными стали классы дуэтного и исторического танца, игры на фортепиано, ритмики, физкультуры, драматической выразительности, а также предмет «Хореодрама» (педагог И.А. Мосеев). Организовались специальные отделения для подготовки педагогов и балетмейстеров. Было введено обязательное семилетнее образование. К этому же времени относится и начало сотрудничества Московской и Петербургской балетных школ, так много давшее нашему балету.

Для обмена опытом в Москву приезжает группа петербургских педагогов во главе В.А. Семеновым: М.А Кожухова, А.И. Чекрыгин, М.М. Леонтьева, Е.П. Гердт. Так началось взаимопроникновение двух школ. Этот опыт не мог не сказаться положительно на всей учебе и творческой жизни московской школы.

В 1932-1933 учебном году силами школы был поставлен балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» в редакции А.М. Монахова и А.И. Чекрыгина. Спектакль завершился большим дивертисментом, в котором приняли участие ученики средних и старших классов.

После удачного выпуска 1933 года педагоги школы начинают уделять внимание специальному и общему образованию. Теперь в школе изучают математику, физику, химию. Расширяется преподавание специальных теоретических дисциплин - истории театра и балета, изобразительного искусства.

В задачи предмета «Производственная практика» входило освоение спектаклей из репертуара Большого театра классического наследия, современных балетных спектаклей и постановок молодых балетмейстеров. Это позволяло учащимся знакомиться с различными хореографическими формам.

В 1933-1934 учебном году создается аспирантура с 3-х летним сроком обучения, которая в 1937 году была переименована в педагогическое отделение техникума. Это было нужное и важное начинание - артисты, закончившие свою карьеру танцовщиков, могли получить стройную систему педагогического

образования. Отделение просуществовало до Великой Отечественной войны и внесло определенную лепту в хореографическое образование в стране.

В 1937 году училище создает новый детский балет «Аистенок» на музыку Д.Клебанова, хореографы А.И.Радунский, Н. Попко, Л. Поспехин. Спектакль «Аистенок» был включен в репертуар Большого театра. В эти годы училищу удалось привлечь в свои стены видных балетмейстеров Л.В. Якобсона, К.Я. Голейзовского, В.П. Бурмейстера.

Голейзовский Касьян Ярославович (1892-1970), русский балетмейстер. Участник новаторских опытов Фокина и Горского. Музыкальность и богатая фантазия определили самобытность его искусства. В своем творчестве добивался современного звучания классического танца.

Эксперименты Голейзовского, его поиски соответствия балетного движения эмоциональной выразительности музыки, а также обращение к конструктивизму как в сценическом оформлении танцев, так и в хореографии привлекли к нему внимание. В Голейзовском видели лидера авангарда 1920-х годов. В 1925 он поставил в Большом театре балет «Иосиф Прекрасный» (музыка С.Н.Василенко); бурные дискуссии вызвали новизна пластики, оформление спектакля Б.Р.Эрдманом, а отчасти и тема: конфликт между личностью и властью.

В 1936 году в Московском хореографическом училище впервые открылось национальное отделение, а в 1939 году состоялся его первый выпуск. Обучение велось в сжатые сроки. Успеху в работе МХУ тех лет способствовал талантливый состав педагогов: В.А.Семенов, А.М.Монахов, А.М.Мессерер, С.М.Мессерер, А.И.Чекрыгин, Е.П.Гердт, Н.И.Тарасов, Е.И.Долинская, Л.И.Рафаилова, Т.С.Ткаченко, Е.А.Лапчинская, А.М.Руденко, В.Д.Голубин, А.А.Царман, А.В.Кузнецов, А.А.Варламов, П.А.Гусев. Из выпускников 30-годов XX века ведущее положение в театре заняли О.В.Лепешинская, С.Н.Головкина, И.А.Тихомирова, Л.К.Черкасова, Ю.Н.Кондратов,

А.В.Чичинадзе, Е. Г.Фарманянц.

В 1938 году на Всесоюзном совещании хореографических училищ страны обсуждалась единая программа и единый метод обучения преподавания классического танца, который до сих пор отсутствовал в школах. На совещании было рассмотрен важный и обширный круг вопросов: о подготовке кадров преподавателей для училищ, о взаимоотношениях театра и школы, об изучении танцевального фольклора, о применении системы К.С. Станиславского с учетом особенностей и специфики хореографии, о совместной педагогической работе педагогов-специалистов и педагогов общеобразовательных дисциплин, о более сжатых сроках обучения талантливых детей.

В результате этого в МХУ и была создана экспериментальная группа с шестилетним сроком обучения, первые выпуски которой подтвердили правильность этого начинания.

Результатом научно-исследовательской работы, проводимой в эти годы в училище, было создание первого учебно-методического пособия по классическому танцу - «Методика классического тренажа», авторами этого труда, подготовленного научно-исследовательским кабинетом училища и изданного в 1940 году, были педагоги Н.И. Тарасов и А.И. Чекрыгин, В.Э. Мориц.

В том же году училищем был подготовлен к изданию историко-литературный труд о Московском театральном училище - «Воспоминания балетмейстера» А.П. Глушковского.

2.3 Военные годы

Ровно через месяц после Выпускного концерта училища началась Великая Отечественная война. Училище было эвакуировано в г.Плес на Волге, где 15 педагогов и 155 учеников находились до осени 1942 года. Два года, проведенные в эвакуации, были серьезным испытанием для всего коллектива

школы. Несмотря на трудности - недостаток помещения для работы, неприспособленность его для занятий специальными предметами, отсутствие в первое время музыкального инструмента, нот, затруднения с отоплением и прочее, - учебный год начался в обычно установленный срок. В течение этих двух лет шли занятия по общеобразовательным и специальным дисциплинам, была подготовлена концертная программа для выступлений в госпиталях, в колхозах, в местных школах. Балетмейстер К.Я.Голейзовский, который эвакуировался вместе со школой, поставил балет «Ёлка Деда Мороза». Среди участников спектакля - ученики Р.Стручкова, А.Лапаури, И.Дашкова, Л.Крупенина и много других известных в будущем имен.

За годы войны школа постаралась сохранить все ценное, что было накоплено, и продолжить свой путь дальше. В 1944 году на сцене Большого театра состоялся первый выпускной концерт училища после войны. Среди выпускников была блистательная Майя Плисецкая.

Составляя программу выпускного концерта, директор и художественный руководитель училища Н.И.Тарасов писал: «Вся программа должна явиться показом методов работы училища, воспитывающего свои кадры в лучших традициях русского классического балета и стремящаяся создать на этой основе новые художественные ценности».

2.4 Нововведения в программе образования

В 1946 году состоялась премьера балета «Снегурочка» П. Чайковского и концертного номера «Суворовцы», которые были поставлены для школы молодым талантливым хореографом и педагогом школы В.А. Варковицким. В 1949 году педагог старших классов А.М. Мессерер ставит 3-ий акт балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» и дивертисмент. В 1949 году показана новая работа училища - 2-ой акт балета П. Гертеля «Тщетная предосторожность». В 1951 году был подготовлен балет в 3-х действиях П.И. Чайковского «Щелкунчик»,

хореография В. Вайнонена, и балет «Тщетная предосторожность».

В школе работают педагоги Н.И.Тарасов, Е.П.Гердт, А.М.Мессерер, С.М.Мессерер,Т.С.Ткаченко, М.В.Васильева-Рождественская (талантливая балерина, исследователь, педагог - внесла большой вклад в хореографическую науку, вернув к жизни забытые образцы хореографии прошлых веков. В ее книге «Историко-бытовой танец» воссозданы европейские бытовые танцы средневековья, эпохи возрождения, XVIII и XIX веков. Специальные главы посвящены истории бытового танца в России.), М.А.Кожухова, А.В.Кузнецов, М.Т.Семенова, В.Е.Яновская.

В 1947 году Московским и Ленинградским хореографическими училищами был снят полнометражный фильм о методике преподавания классического танца, авторами сценария были великие педагоги А.Я. Ваганова и Н.И. Тарасов.

С 1948 года в школе возобновляется работа научно-методического кабинета, в которой участвует весь состав преподавателей специальных дисциплин. К руководству отделениями классического танца привлекаются старшие педагоги училища: по женским классам - М.А. Кожухова, по мужским - Н.И. Тарасов.

В 1948 году в училище открывается специальная кафедра народно-характерного танца, которой руководит А.В. Кузнецов. На кафедре создается программа изучения целого ряда танцев народов России, продолжается работа над академическим характерным танцем, входящим в репертуар театра, упорядочивается и дальнейшая разработка характерного экзерсиса (станок и середина). На основе практической работы педагога в классе в процессе детальных коллективных обсуждений подвергается углубленному изучению система преподавания специальных дисциплин в училище. Тщательно пересматриваются и совершенствуются учебные программы, в которых закрепляется важный раздел - об обязательном прохождении театрального

репертуара, налаживается связь школы с театром, прерванная войной.

Ведется огромная работа по созданию спектаклей, концертных программ. Работа над репертуаром прививает так необходимые ученикам сценические навыки, знакомит с историческими стилями, способствует развитию танцевальности, артистической выразительности и общему художественному совершенствованию.

В эти годы на сцены театров Москвы и других городов выпускаются Н.Фадеечев, А.Богуславская, Б.Хохлов, И.Уксусников, Г.Ледях, М.Лиепа, Л.Богомолова, Г.Ситников, М.Конратьева. Л.М.Лавровский на обсуждении государственного экзамена сказал: «Любой театр, в который они попадут, получит высококвалифицированные кадры. Для педагога это очень большая удача и для школы это радостное явление».

В 1960 году директором Московского хореографического училища стала только что завершившая сценический путь известная балерина С.Н. Головкина. Через 27 лет после окончания Московского училища она вернулась в него вновь, обогащенная огромным опытом. С.Н. Головкина принесла с собой в школу глубокое понимание новых требований театра, широту кругозора, негаснущий творческий темперамент экспериментатора и фанатическую увлеченность новой профессией - профессией педагога.

Художественным руководителем был назначен Ю.Г. Кондратов - в прошлом выпускник Московского хореографического училища, ведущий солист Большого театра.

С первых дней школа включилась в работу: готовился новый учебный план в связи с переходом школы с девятилетнего на восьмилетнее образование.

В сентябре 1961 года вышло «Положение об открытии двухгодичных курсов подготовки педагогов для хореографических училищ». С 1962 года началась планомерная и постоянная работа по обучению будущих преподавателей танцевальных дисциплин. Лекции по специальным

дисциплинам сочетались с практической работой в классах ведущих педагогов училища. За двадцать с лишним лет работы этих курсов их закончили педагоги, присланные на стажировку из всех училищ России. Многие из них и сегодня являются основным педагогическим составом училищ нашей страны и стран ближнего зарубежья.

В 1964 году был утвержден новый учебный план. Срок обучения в школе сокращался с девяти до восьми лет. Пятый класс училища, который соответствовал восьмому классу общеобразовательной школы, становился рубежным, определяющим дальнейшую специализацию. Создавалось два отделения: классического танца и русско-классического танца. К этому времени были созданы новые программы по специальным предметам и перестроены программы искусствоведческих дисциплин. Освободившееся время отводилось на сценическую практику. В 1964 году художественным руководителем школы стал Леонид Михайлович Лавровский. Воспитанник Ленинградского хореографического училища, известный балетмейстер, человек большой культуры, блестящий знаток классического танца. Лавровский глубоко понимал и жизнь школы во всей ее специфике, и задачи, которые перед ней стояли. С его приходом в школу, прежде всего, решались проблемы сценической практики. Весь свой талант, весь опыт Лавровский отдал школе. За три года его работы появились одноактные балеты «Танец цветов» Р.М. Глиэра, «Вальс» и «Болеро» М. Равеля, вершина творчества Лавровского в училище - «Классическая симфония» С. Прокофьева. Была им восстановлена и «Пахита» Л. Минкуса.

1967-1968 учебный год начался в новом здании. Оно представляло все необходимое для жизни и учебы будущим артистам балета. Новое помещение, рассчитанное на 600 человек, позволило значительно увеличить прием одаренных детей из других городов и республик.

В 60-70 годы XX века большое место в творческих поисках, которые вело училище, занимали вопросы преподавания актерского мастерства, так как

сокращение обучения на один год заставило педагогов искать новые методы и формы обучения. В младших классах был введен курс гимнастики, специально выработанный училищем совместно с Научно-исследовательским институтом физиологии детей и подростков и Институтом физической культуры.

Ширились и крепли связи московской школы с хореографическими училищами страны. Со всех концов съезжались в Москву педагоги-хореографы, чтобы перенять опыт своих коллег. В 1964 году приказом Министерства культуры СССР на Московское академическое хореографическое училище возлагаются обязанности методического центра страны. Педагогов школы приглашают к себе хореографические школы Канады, Дании, Финляндии, Швеции, Монголии, Польши, ГДР.

В эти годы в школе преподает прекрасный состав педагогов: С.Н. Головкина, П.А. Пестов, Л.Т. Жданов, Н.В. Золотова, Б.Г. Рахманин, И.В. Уксусников, Г.Н. Кириллова, Г.К. Кузнецова, Н.В. Беликова, И.А. Воронина, И.С. Ивлиева, Е.Г. Фарманянц, К.С. Зацепина, К.Б. Рихтер, Е.Б. Малаховская, Н.В. Чистова, Л.С. Литавкина, Л.К. Черкасова, А.В. Жуков, Е.А. Лапчинская, Л.И. Рафаилова, А.А. Климов, Е.П. Валукин, В.А. Кошелев.

В 70 годы XX века Московское академическое хореографическое училище начинает снимать фильм «Основы классического танца», ставший уникальной работой всего педагогического состава и учащихся академии с первого по выпускной класс. В фильм вошли разделы: экзерсис у станка, экзерсис на середине, прыжки, вращение, сценическая практика. Продолжительность каждой из частей - 60 минут. Авторы первых частей сценария фильма - С.Н. Головкина и Л.М. Лавровский. В репетициях и съемках были заняты ведущие педагоги, исполняли движения ученики школы, многие из которых теперь известные деятели хореографического искусства - М. Леонова, А. Богатырев, В. Гордеев, М. Дроздова.

2.5 200-летие и дальнейшая работа училища

В 1973 году школа отметила 200-летие со дня основания. Училище поздравили все балетные театры и школы мира. Выпускники, ставшие известными артистами, педагогами, балетмейстерами в этот день со сцены Большого театра произнесли напутствие своим юным коллегам: «Всегда берегите прекрасные традиции нашей родной школы и помните о вечной обязанности самозабвенно трудиться во имя нашего великого искусства».

В составе училища (1973): классическое (готовит артистов балета) и русско-классическое (готовит артистов танцевальных ансамблей) отделения, курсы преподавателей классического танца. В училище принимаются по конкурсу дети, окончившие начальную школу. В учебную программу, рассчитанную на 8 лет, входят общеобразовательные предметы в объёме средней школы и циклы специальных хореографических, музыкальных и искусствоведческих дисциплин в высшем для данной специальности объёме; значительное место в учебном плане занимает сценическая практика (учащиеся участвуют в спектаклях учебного театра, Большого театра СССР, в концертах и др.). В 1972-1973 учебном году в училище занималось около 600 учащихся, работало более 100 преподавателей, в том числе С. Н. Головкина и М. Э. Лиепа, Л. И. Рафаилова и Е. Г. Фарманянц, А. А. Климов, А. А. Пестов, В. Л. Никонов, Б. Г. Рахманин и др. За годы Советской власти училище подготовило около 1,5 тыс. артистов балета.

В 1977 году состоялась премьера балета Л.Делиба «Коппелия», в 1979 году - «Тщетная предосторожнеость» П.Гертеля, постановка АА.Горского в новой редакции С.Н.Г оловкиной, А.И.Радунского, М.С.Мартиросяна. Обращение школы к балетам, являющимся классическим наследием хореографов мира, стало возможным благодаря высокому уровню подготовки в училище

В 60-70 годы XX века на базе Московского академического

хореографического училища были проведены Всесоюзные смотры хореографических училищ страны - в 1961г., 1965г., 1969г., 1976г.

Училище также принимало участие во всесоюзных семинарах. Смотры и семинары были продолжены и в 80-ые годы. В 1987 году состоялось первое в истории совещание-семинар руководителей хореографических учебных заведений социалистических стран по программе «Современное хореографическое образование: Проблемы и перспективы развития». Смотры и семинары являлись для всех училищ школой, где можно было поучиться и воочию увидеть, как сохраняются лучшие, прогрессивные традиции школы русского балета, как идет процесс подготовки будущих артистов, и решить многие проблемы, которые были связаны с профессиональным обучением. В итоговых материалах конференций всегда отмечалась высокопрофессиональная, творческая работа коллектива МАХУ.

В конце 80-х годов XX века Московским академическим хореографическим училищем были открыты:

«Институт русского балета» в Японии, г. Токио (1989-1999гг.);

Летняя школа балета в США, штат Колорадо, г.Вэйл (1990-1999);

Школа балета в Турции, г. Стамбул (1997-1999).

Ведущие педагоги училища С.Н.Головкина[1], М.К.Леонова, П.А.Пестов,

---

[1] Софья Головкина родилась 30 сентября (13 октября) 1915 года в Москве.
В 1933 году окончила Московское хореографическое училище (ныне Московская академия хореографии) по классу А. И. Чекрыгина.
В 1933—1959 годах — солистка балета Большого театра, где танцевала сольные и ведущие партии.
Участвовала в гастролях за рубежом.
С 1959 года — педагог Московского хореографического училища. Среди её учениц — несколько поколений балерин и солисток Большого театра, отличавшихся силой, крепкой пальцевой техникой и волей к победе.
С 1960 по 2001 год — директор Московского хореографического училища (с 1987 — Московский хореографический институт, с 1995 — Московская академия хореографии).
В 1967 году по инициативе С. Головкиной было построено новое здание Московского хореографического училища, рассчитанное на 600 учащихся и отвечающее современным требованиям воспитания артистов балета — с 20 репетиционными залами и учебным театром. С конца 1970-х годов её активная позиция и предприимчивость позволили училищу стать ведущим методическим центром хореографического образования в России.
По инициативе С. Головкиной в 1987 году на базе Московского хореографического училища был открыт Московский хореографический институт — первое в истории высшее учебное заведение в области хореографии. В 1995 году на базе Московского хореографического института была основана Московская академия хореографии.
Благодаря С. Головкиной в конце 1980-х годов были открыты Институт русского балета в Токио (Япония, 1989—1999), Летняя школа балета в Вэйле (штат Колорадо, США, 1990—1999), Школа балета в Стамбуле (Турция, 1997—1999), где ведущие педагоги МГАХ вели уроки по специальным дисциплинам, представляли мастер-классы, и ставили концертные программы.
Автор сценария учебных фильмов «Основы классического танца» (1967, совм. с Б. Старшевым, Е. Ломановской) и «Сценическая практика».
Член ВКП(б) с 1942 года.
Софья Головкина умерла 17 февраля 2004 года в Москве. Похоронена на Ваганьковском кладбище.
Муж — генерал-лейтенант Лев Михайлович Гайдуков (1911—1999).

Л.Т.Жданов, И.В.Уксусников, Г.К.Кузнецова, И.Ю.Сырова, Е.Г.Фарманянц[2], Н.А.Вихрева, В.Н.Куликова, А.И.Бондаренко вели уроки по специальным дисциплинам, представляли мастер-классы, ставили развернутые концертные программы, включающие фрагменты из балетов классического наследия. Слава Летних балетных курсов в США была так велика, что их посетил Президент США Б.Клинтон.

К концу XX века о Московском академическом хореографическом училище говорят уже как об уникальной Академии, воспитавшей не одно поколение служителей Терпсихоры. На самом столь обыденном слове «школа» можно сделать по меньшей мере два акцента: школа как учебное заведение, дающее своим питомцам основы знаний, и школа как система определенных достижений, особое, яркое направление в развитии отечественного искусства. Вот почему в 1987 году был открыт Московский государственный хореографический институт (МГХИ) на базе Московского академического хореографического училища в соответствии с постановлением Совета Министров СССР «Об организации государственного хореографического института в г. Москве». Этим же постановлением МГХИ был отнесен к высшим учебным заведениям первой категории.

Приказом Министерства Культуры СССР в 1987 году по согласованию с Минвузом СССР ректором МГХИ была назначена Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор С.Н.Головкина.

Решение о создании в составе МГХИ кафедры хореографии было принято

---

2 Георгий Карапетович Фарманянц (4 ноября 1921, г. Бежецк Тверской области — 11 июля 1995, Москва) — советский артист балета. Заслуженный артист РСФСР (1951)[1].
Сестра: Евгения Фарманянц — балерина Большого театра, частая партнерша брата.
Он был моложе своей сестры всего на год, поэтому дети росли вместе и все делали вместе. Дети были совсем маленькие, когда в вихре постреволюционной страны после Гражданской войны сгорел дом в Бежецке. Семье некуда было деваться, приехали в Москву — большой город, где всегда можно было найти хоть какую-то работу и прокормить детей. Так Георгий и Евгений в детстве стали москвичами. А когда старшая сестра захотела поступить в хореографическое училище, младший брат отправился вместе с ней — просто потому что они привыкли все делать вместе.
Первый его педагог по классическому танцу — Николай Иванович Тарасов считал Георгия бездарью, не смог найти к нему подхода. Всё изменилось в переходом в средние классы, где преподавал П. А. Гусев[2]. Бездарный ученик сразу превратился в одного из самых одаренных. П. А. Гусев и стал его основным выпускающим педагогом[3]. Среди других преподавателей: А. Монахов, А. Кузнецов.
По окончании Московского хореографического училища (МХУ) в течение 1940—1962 гг. работал в московском Большом театре, исполнив множество партий и танцевальных дивертисментов.

Министерством культуры в 1988 году, это была единственная кафедра, объединяющая весь работающий в институте профессорско-преподавательский состав. С 1988 года и по настоящее время кафедрой хореографии МГХИ заведует Главный балетмейстер ГАБТа РФ, Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской и Государственный премий профессор Ю.Н.Григорович.

Заключение

Следя за развитием и изучая историю балета, мы должны стремиться сделать что-то подобное, а возможно еще лучше. И только тогда мы сможем гордиться своей страной, в которой будет значительно больше отличных актеров балета.

Именно такие люди, о которых я писала свою работу, творят историю. И мы, будущие педагоги хореографического искусства, должны побуждать молодежь делать нечто подобное. Ведь среди большого количества золотого песка, всегда найдется самородок. И если мы будем вкладывать всю душу в обучение наших приемников, кто знает, возможно кто-то из них и станет такими же великими педагогами.

Это только в школе мы учим историю, как обязательный предмет. В дальнейшем ее можно читать как художественную литературу, и это будет не менее интересно.

Многие люди забывают, что история это то, с чего все начиналось, и через что прошло. В нашем мире, казалось бы, нет ничего не возможного. А ведь раньше все было не на много иначе, просто с каждым днем, годом, веком меняется все на земле, все совершенствуется. А вместе с этим меняются и потребности и сами люди.

У каждой эпохи свои приоритеты, свои трудности, проблемы и их решения. Люди живут тем, что есть и пользуются этим исходя из возможностей. Все становится более развитым, и люди, и культура - весь мир.

Люди должны помнить, что вчерашний день это память, а то, что было пол-века назад - история.

Список использованной литературы:

1. Красовская В., Профили танца. - Ст.Петербург, 1999.

. Сафронова Л., Уроки классического танца. - М., 2003.

. Блазис К., Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы.- М., 1999

. Борисоглебский М. В., Материалы по истории русского балета. - Л., 1988

. Глушковский А., Воспоминания балетмейстера. Публ. и вступ. ст. Ю. И. Слонимского.- М., 1999

. Классики хореографии. Отв. ред. Б. И. Чесноков.- СПб, 2000

. Красовская В.М., Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века.- М., 2008

. Новерр Ж. Ж., Письма о танце, пер. с франц.- Л., 19979

. Слонимский Ю., Мастера балета....-М., 1997

. Слонимский Ю., Советский балет. Материалы к истории сов. балетного театра.- М., 1997

. Худеков С. Н., История танцев.- СПБ, 2003

. Интернет-ресурсы.