

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Ростовской области
Ростовский колледж искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»

_____Ищенко И.Б.

«25» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины ПУП.02.01
ОСНОВЫ АНАЛИЗА БАЛЕТНОЙ МУЗЫКИ
для специальности
52.02.01 «Искусство балета»

Ростов-на-Дону

2026 г.

Одобрена цикловой комиссией
Отделения «Искусство балета»
ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»

Протокол № 11
От «25» июня 2026 г.

Председатель:
Ищенко И.Н.

Разработчик:

Разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта по специальности среднего
профессионального образования
52.02.01 «Искусство балета»

Преподаватель отделения
теории музыки
ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»
Перетяткин П.Г.

Рецензенты:

Проректор по научной работе
ФГБОУ РО РГК им. С.В.
Рахманинова, профессор кафедры
теории музыки и композиции, доктор
культурологии, кандидат
искусствоведения
Крылова А.В.

Заведующая методической работой
ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»
Ахтырец Е.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	4
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА	6
3. ОБЪЕМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ	8
4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ	9
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОУП	19
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ	22
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	23

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины **ПУП.02.01 «Основы анализа балетной музыки»** является частью примерной основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности **52.02.01 «Искусство балета»** (углубленная подготовка).

Программа ориентирована на раннюю профессионализацию и развитие музыкально-аналитических способностей обучающихся, обеспечивая неразрывную связь между слуховым восприятием музыкального материала и его пластическим, хореографическим воплощением.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

- Общеобразовательный учебный цикл ОД.02, реализующий федеральный компонент среднего профессионального образования, раздел — **профильные учебные предметы (ПУП.02).**

Дисциплина содержательно связана и предваряет изучение таких курсов профильной и обязательной частей, как ПУП.02.03 «Музыкальная литература», МДК.01.01 «Классический танец», МДК.01.02 «Дуэтно-классический танец», а также напрямую обеспечивает исполнительскую практику студентов.

1.3. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины — формирование у будущих артистов балета и преподавателей комплексного музыкально-теоретического мышления, профессионального слухового восприятия и навыков глубокого структурно-семантического анализа балетной музыки для ее адекватного художественно-сценического воплощения и будущей педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:

- Изучить основные элементы музыкального языка (мелодика, метроритм, гармония, фактура, тембр) во взаимосвязи с хореографической пластикой.
- Освоить принципы музыкального формообразования и специфику структуры балетной музыки (от простых танцевальных форм до сквозного музыкально-драматургического действия).

- Научить определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, жанра и стиля произведения.
- Развить навыки профессиональной координации слухового восприятия и двигательного-пластического аппарата на основе анализа музыкального ритма.
- Сформировать понятийный аппарат и профессиональную терминологию, необходимые для эффективного взаимодействия с дирижером, хореографом и концертмейстером, а также для ведения уроков классического танца в будущем.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции в соответствии с ФГОС СПО и актуализированной матрицей общих компетенций:

Код	Наименование формируемой компетенции
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
ПК 1.4	Создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения.
ПК 1.5	Определять и использовать средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

Уметь:

- **Анализировать структуру** балетной музыки, выявляя логику музыкального формообразования от малых танцевальных форм до сквозного драматургического действия.
- **Определять на слух** и соотносить с хореографическими движениями музыкальный метр, размер, темп, ритмический рисунок и акценты.
- **Выявлять средства** музыкальной выразительности (мелодию, ладогармонический склад, фактуру, тембровую драматурию), определяющие характер хореографического образа.
- **Интерпретировать** музыкальный текст с точки зрения его жанровой (марш, вальс, полька, адажио и др.) и стилистической принадлежности.

- **Использовать** результаты музыкально-теоретического анализа при подготовке партий в репетиционном процессе и при подборе музыкального материала для уроков танца.

Знать:

- **Специфику и закономерности** связи музыки и танца, принципы взаимодействия звукового и пластического рядов в хореографическом искусстве.
- **Элементы музыкального языка** (мелодика, ритм, метр, гармония, фактура, тембр) и их выразительные возможности в балете.
- **Основные принципы** формообразования и типы музыкальных структур (период, простая и сложная двух- и трехчастные формы, рондо, вариации, сонатная форма).
- **Жанровую классификацию** балетной музыки (классический танец, характерный танец, действенные номера, пантомима) и особенности структуры классического балетного ансамбля (pas de deux, pas de trois, grand pas).
- **Профессиональную терминологию** (музыкальную и хореографическую), необходимую для коммуникации в творческом и учебном коллективе.

3. ОБЪЕМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ

Расчет часов выполнен на основании утвержденного учебного плана колледжа по специальности 52.02.01 для IV семестра обучения (1 семестр изучения дисциплины, продолжительность — 18 недель, 4 часа в неделю максимальной нагрузки):

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	72
<i>в том числе:</i>	
Групповые занятия	72
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
<i>в том числе:</i>	
подготовка к различным видам текущего и промежуточного контроля	12
выполнение проблемных заданий (слуховой анализ, структурный разбор партитур)	12
изучение литературы, аудио- и видеозаписей балетных спектаклей	12

Виды отчетности	Распределение по семестрам
Промежуточная аттестация:	
— экзамены	—
— дифференцированные зачеты	IV семестр
— недифференцированные зачеты	—

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Содержание курса

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
Раздел 1. Взаимосвязь выразительных средств музыки и танца		24	
Тема 1.1. . Музыка в системе искусств. Средства музыкальной выразительности	Взаимодействие слухового, зрительного и двигательного-пластического аппаратов артиста балета. Музыка как временное искусство и танец как пространственно-временное искусство. Принцип синхронности и контрапункта звукового и визуального рядов. Роль музыки в создании хореографического образа и драматургии балетного спектакля.	1	2
Тема 1.2. Историческая обусловленность взаимосвязи музыкального и танцевального искусства	Взаимосвязь музыки и танца с древнейших времен. Роль ритма в движении. Воздействие ритма на эмоциональное состояние. История взаимодействия от ритуальных танцев до наших дней.	1	2
Тема 1.3. Метр и счет. Выразительные возможности метрических свойств музыки	Понятие метра, доли, такта. Сильные и слабые доли. Музыкальные размеры (2/4, 3/4) и их жесткая привязка к координации движений. Затакт (anacrusis) в музыке и его пластическое выражение (плие, замах, подготовка к движению). Темп (largo, adagio, andante, allegro, presto) и его влияние на амплитуду и динамику прыжков, вращений и партерных движений.	2	2
Тема 1.4. Музыкальный ритм и ритмический рисунок	Ритм как организующее начало в балете. Соотношение длительностей (целые, половинные, четверти, восьмые,	2	2

	шестнадцатые, триоли). Музыкальные акценты (динамические, метрические, агогические) и их совпадение или несовпадение с хореографическим акцентом (акцент «в пол» или «наверх»). Понятие синкопы и ее использование в характерных и современных танцах.		
Тема 1.5. Иерархическая структура музыкального метра и организация времени в учебных формах танца	Рассмотрение понятия музыкального метра и его составляющих. Исследование иерархической структуры музыкального метра. Анализ взаимосвязи танца и музыкального метра. Определение роли музыкального метра в танце	2	2
Тема 1.6. Сложные музыкальные размеры. Переменная метрика.	Музыкальные размеры (4/4, 6/8, 7/8) и их жесткая привязка к координации движений. Переменная метрика	2	2
Тема 1.7. Музыкальный и хореографический темп	Значение музыкального темпа. Темповые градации музыкального и хореографического темпа. Взаимодействие музыкального и хореографического темпа.	2	2
Тема 1.8 Артикуляция в музыке и хореографии	Межвидовое понятие артикуляции как способа слитного и раздельного произнесения. Шкала разнообразия артикуляционных приемов в музыке и танце. Музыкальные штрихи и характер музыкальных движений. Затакт и сильная доля.	2	2
Тема 1.9. Музыкальная фактура и танцевальное движение	Выразительные свойства музыкальной фактуры. Аккордовая фактура. Гомофонная фактура. Виды фактуры, характерные для танцевальной музыки, бытовых жанров. Регистр и фактура. Типовые виды фактуры, характерные для музыкального сопровождения урока.	2	2

Практические занятия (Раздел 1)	1. Определение на слух и тактирование (дирижирование) музыкальных размеров в балетных фрагментах. 2. Слуховой анализ ритмических рисунков с фиксацией графическими схемами. 3. Упражнения на координацию: выполнение простейших балетных элементов на сильные, слабые и синкопированные доли. 4. Слуховой анализ музыкальных произведений с определением размера и типа фактуры.	4	2
Самостоятельная работа (Раздел 1)	Слуховой анализ ритмических элементов музыкального языка на примерах балетов П. Чайковского («Щелкунчик», «Лебединое озеро»), ведение аналитического дневника прослушиваний.	4	2
Раздел 2. Музыкальное сопровождение урока классического танца		30	
Тема 2.1. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка на начальном этапе обучения	Принципы подбора музыки для аккомпанемента экзерсису. Характер движения экзерсиса и музыкальные жанры. Принцип формулирования словесной модели музыкального оформления классических комбинаций.	1	2
Тема 2.2. Музыкальное сопровождение учебных комбинаций на середине зала в младших классах	Принципы подбора музыки для аккомпанемента экзерсису. Temps lie и их музыкальное сопровождение. Temps lie par terre, Temps lie с перегибами.	1	2
Тема 2.3. Принципы постановочной работы с	Проблема адаптации музыкальной формы для хореографического прочтения.	2	2

музыкальным материалом в младших классах	Взаимосвязь художественной и функциональной сторон музыкального материала. Драматургия урока.		
Тема 2.4. Принципы музыкального сопровождения движений группы Allegro (прыжки)	Артикуляционная связь движения и музыкального мотива. Ритмические группы прыжков: «затактовые» прыжки (прыжки «с двух ног»), и «прыжки сильной доли». Выбор музыкального размера и долгота подхода к прыжку.	2	2
Тема 2.5. Музыкальное сопровождение прыжков, изучаемых в младших и средних классах	Подбор музыкально-ритмических моделей. Прослушивание и анализ музыкального материала. Сочинение комбинаций с исполнением с музыкальным сопровождением.	1	2
Тема 2.6. Музыкальное сопровождение танцевальных движений на пуантах (пальцах), изучаемых в младших классах	Специфика танцевальных движений на пуантах в младших классах. Подбор музыкально-ритмических моделей. Прослушивание и анализ музыкального материала. Сочинение комбинаций с исполнением с музыкальным сопровождением.	1	
Тема 2.7. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка в средних и старших классах	Принципы подбора музыки для аккомпанемента экзерсису в средних и старших классах. Характер движения экзерсиса и музыкальные жанры. Сходство и различие музыкального сопровождения в младших и средних\старших классах.	2	
Тема 2.8. Музыкальное сопровождение учебных комбинаций на середине зала в средних и старших классах	Принципы подбора музыки для аккомпанемента экзерсису. Temps lie и их музыкальное сопровождение. Temps lie на 90 градусов, Temps lie с вращением, Temps lie saute.	2	
Тема 2.9. Принципы подбора музыкального материала для большого	Большое адажио как кульминация хореографической формы урока классического танца. Принципы подбора и	1	

Адажио в средних и старших классах	редактуры музыкального материала. Взаимодействие средств музыкальной и танцевальной выразительности.		
Тема 2.10. Музыкальное сопровождение прыжков, изучаемых в средних и старших классах	Взаимодействие музыкальной метрики, музыкального сопровождения и ритма танцевального прыжка.	2	
Тема 2.11. Принципы музыкального сопровождения танцевальных движений на пуантах (пальцах), изучаемых в средних и старших классах	Музыкальный характер движений изучаемых в старших и средних классах. Подбор музыкально-ритмических моделей. Артикуляционная связь движения и музыкального мотива. Выбор музыкального размера.	1	
Практические занятия (Раздел 2)	1. Прослушивание и анализ музыкального материала из хрестоматий для урока классического танца. 2. Видеопросмотр и анализ уроков классического танца в младших классах. 3. Видеопросмотр и анализ адажио на уроках классического танца. 4. Видеопросмотр и анализ уроков классического танца в старших классах	4	2
Самостоятельная работа (Раздел 2)	Сочинение комбинаций для уроков классического танца в младших, средних и старших классах.	10	2
Раздел 3. Музыкальное сопровождение уроков дуэтно-классического, народно-сценического (характерного), историко бытового (исторического) танца,		30	

актерского мастерства			
Тема 3.1. Принципы музыкального сопровождения урока дуэтно-классического танца	Особенности подбора музыкального материала. Музыкальная импровизация как аккомпанемент к уроку. Структура и драматургия урока дуэтного танца: адажио, вращение, прыжки. Музыкальное сопровождение адажио в дуэтном классе. Вращение, прыжки: выбор музыкального размера, виды фактур, метроритмические формулы.	2	2
Тема 3.2. Принципы музыкального сопровождения урока народно-сценического (характерного) танца	Типовые музыкальные формы танцевальных этюдов: простая двухчастная, простая трехчастная, трех-пятичастная, рондо, вариационная форма. Основные музыкально-хореографические жанры русского танца. Венгерский, испанский, итальянский, восточный, польский сценический танец.	2	2, 3
Тема 3.3. Принципы музыкального аккомпанемента уроку историко-бытового (исторического) танца на ранних годах обучения	Бытовые и балльные жанры XIV-XIX веков. Хореографическая стилизация и балетный репертуар. Исторические танцы в балетах классического наследия.	1	3
Тема 3.4. Принципы музыкального аккомпанемента уроку историко-бытового (исторического) танца на поздних этапах обучения хореографии	Особенности хореографической стилизации при выборе балетного репертуара в старших классах.	1	3
Тема 3.5. Музыкальное сопровождение уроков актерского мастерства в хореографических	Принципы импровизационного музыкального сопровождения уроков актерского мастерства: связь музыкальной интонации и жеста, выразительная роль	2	

учебных заведениях	средств музыки в отображении пластических образов. Принципы подбора музыкальных произведений.		
Практические занятия (Раздел 3)	1. Просмотр и разбор урока характерного танца. 2. Определение национальных жанров по слуховым признакам. 3. Подбор и анализ музыкального материала для экзерсиса у станка и этюдов на середине зала для урока характерного танца. 4. Просмотр и разбор урока историко-бытового танца в классе. 5. Сочинение учебных комбинаций по историко-бытовому танцу и их исполнение. 6. Просмотр и разбор урока актерского мастерства в классе.	6	3
Самостоятельная работа (Раздел 3)	Сочинение учебных комбинаций для уроков дуэто-классического, народно-сценического и историко-бытового танца в младших, средних и старших классах.	10	3
Раздел 4. Музыкально-хореографическая драматургия		24	
Тема 4.1. Музыкально хореографические жанры классического балета	Жанрово-историческая типология балетов: романтический балет, академический большой балет, неоклассический балет, хореодрама. Структура балетного спектакля. Чередование метров и темпов как принцип организации сюиты. Музыкально-хореографическая форма академического большого балета: классическая и характерная сюита, Pas de deux, Pas de trois, Pas de action, Grand Pas, дивертисмент. Особенности композиционного решения сюиты как	4	3

	музыкально-хореографического жанра в произведениях классического балетного репертуара.		
Тема 4.2. Музыкальная форма и ее связь с формой хореографической	Принципы формообразования в музыке и общая типология музыкальных форм. Понятия периода и «музыкальной фразы» в хореографии. Простая двухчастная форма, простая трехчастная форма и простые хореографические формы. Сложная двух- и трехчастная форма. Рондообразные и вариационные формы в произведениях балетного репертуара. Черты сонатности в балетной литературе.	4	3
Тема 4.3. Проблемы совместной интерпретации балетного произведения	Скрытые ловушки исполнительства: ферматы, смена темпов, агогика, ауфтакты дирижера. Как слушать оркестровую вертикаль во время исполнения сложнейших хореографических элементов. Профессиональный диалог «артист — дирижер — концертмейстер».	2	3
Тема 4.5. Клавир и сценическая редакция балетного произведения	Специфика чтения клавира артистом балета и педагогом-хореографом.	2	
Практические занятия (Раздел 4)	Коллоквиум по партитурам и видеозаписям балетов XX века	4	3
Самостоятельная работа (Раздел 4)	Прослушивание, просмотр и анализ балетов XX века («Ромео и Джульетта», «Золушка»).	8	3
ИТОГО:	Аудиторных занятий — 72 ч. (в т.ч. практ. — 18 ч.); самостоятельная работа — 36 ч.	108	

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения устных опросов, слухового анализа музыкальных фрагментов, проверки письменных проблемных заданий (структурных

схем), коллоквиумов и промежуточных просмотров хореографического материала с аудио-комментариями.

Результаты обучения	Коды формируемых компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь: анализировать структуру балетной музыки; соотносить на слух метр, размер и темп с хореографическим движением; выявлять средства выразительности.	ОК 1, ОК 2, ПК 1.5	• Письменный экспресс-анализ музыкальной формы балетного номера. • Практический зачет по слуховому определению метров, размеров и дирижерских сеток.
Знать: специфику связи музыки и танца; элементы музыкального языка; типы музыкальных структур; архитектонику классического <i>Pas de deux</i> .	ОК 5, ОК 9, ПК 1.5	• Устный опрос (терминологический диктант). • Защита аналитической схемы структуры <i>Pas de deux</i> по партитуре.

4.3. Зачетно-экзаменационные требования (Экзамен в IV семестре)

Экзамен проводится в устно-практической форме и включает в себя три вопроса:

- 1. Теоретический вопрос:** Характеристика элементов музыкального языка, конкретной музыкальной формы или балетного жанра (в соответствии с программным минимумом).
- 2. Практическое задание (Слуховой анализ):** Определение на слух музыкального размера, структуры (формы) и жанра незнакомого балетного фрагмента с обоснованием средств выразительности.
- 3. Анализ балетной партитуры:** Графическое или устное представление композиционной структуры предложенного классического балетного ансамбля (*Pas de deux / Grand pas*) по видеозаписи или клавиру.

Критерии оценки:

- **«Отлично»** — студент свободно владеет профессиональной терминологией, безошибочно определяет на слух все музыкальные параметры и форму фрагмента, демонстрирует глубокое понимание связи музыки и пластики.
- **«Хорошо»** — студент понимает принципы анализа, правильно определяет жанр и форму, но допускает незначительные неточности в деталях структуры или

музыкального языка, которые самостоятельно исправляет при наводящих вопросах.

- **«Удовлетворительно»** — студент имеет общее представление о предмете, путается в сложных музыкальных формах, определяет базовый метр и жанр, но затрудняется провести комплексный анализ без активной помощи экзаменатора.
- **«Неудовлетворительно»** — студент не справляется со слуховым анализом, не знает базовых балетных и музыкальных форм, не владеет профессиональной терминологией.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК / ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации учебной дисциплины ПУП.02.01 «Основы анализа балетной музыки» в колледже предусмотрен кабинет музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- Рабочие места для обучающихся (парты, стулья).
- Рабочее место преподавателя.
- Аудиторная доска с нанесенным нотным станом.
- Наглядные пособия (таблицы музыкальных форм, схемы структуры *Pas de deux*, плакаты по элементам музыкальной грамоты).

Технические средства обучения:

- Акустический инструмент (пианино или рояль) в исправном и настроенном состоянии.
- Многофункциональный мультимедийный комплекс (персональный компьютер/ноутбук с лицензионным программным обеспечением).
- Аудиосистема высокой верности (Hi-Fi) для адекватного воспроизведения симфонического оркестра.
- Мультимедийный проектор и настенный экран (или интерактивная панель) для демонстрации видеозаписей балетных спектаклей и электронных клавиров.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

5.2.1 Перечень основной учебной литературы:

1. **Алонс, Ф.** Основы классического танца : методическое пособие / Ф. Алисон ; пер. с исп. — Москва : Искусство, 2023. — 156 с.
2. **Анализ музыкальных произведений / Л. А. Мазель.** — С.-Петербург: Лань, Планета музыки, 2023. — 528 с.
3. **Ваганова, А. Я.** Основы классического танца : учебник / А. Я. Ваганова. — 10-е изд., стереотипное. — Москва : Издательство Лань, 2023. — 208 с.
4. **Красавина, А. В.** Музыкальная литература в хореографическом образовании : учебник для СПО / А. В. Красавина. — Москва : Издательство Лань, 2024. — 224 с.

5. **Музыкальная грамота и основы анализа музыки для хореографов / Е. В. Юрьева.** — Москва: Музыка, 2021. — 184 с.
6. **Предеина, Т. Б.** Основы анализа балетной и танцевальной музыки. Принципы совместной работы преподавателя хореографических дисциплин и концертмейстера : учебно-методическое пособие / Т. Б. Предеина, Е. М. Потапович. — Челябинск : Южно-Уральский государственный институт искусств, 2022. — 131 с.
7. **Сергиенко, П. Г.** Практикум по анализу музыкальных форм в балетной музыке : учебное пособие / П. Г. Сергиенко, Н. Р. Балынская. — Москва : ЧГИК, 2024. — 98 с.
8. **Теория музыкального содержания / В. Н. Холопова.** — Москва: Планета музыки, 2022. — 352 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

5.2.2 Дополнительная и нотная литература

1. **Минкус Л.** «Дон Кихот», «Баядерка». Клавиров балетов. — С.-Петербург: Композитор, различные годы издания.
2. **Минкус, Л.** Павка и Астрильд : балет. Анализ партитуры / Л. Минкус ; науч. ред. Панова Е. И. — Москва : ГАБТ, 2023. — 145 с.
3. **Музыка балета и методика ее анализа / Г. В. Томсон.** — С.-Петербург: Композитор, 2018. — 120 с.
4. **Прокофьев С. С.** «Ромео и Джульетта», «Золушка». Избранные фрагменты клавиров. — Москва: Музыка, различные годы издания.
5. **Сто балетных либретто / Сост. Л. А. Энтелис.** — С.-Петербург: Композитор, 2019. — 320 с.
6. **Чайковский П. И.** «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Клавиров балетов. — Москва: Музыка, различные годы издания.

5.2.3 Интернет-ресурсы

1. Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой: <https://vaganovaacademy.ru/>
2. Балетная и танцевальная музыка: <http://www.balletmusic.ru/>
3. Виртуальная галерея «Танец от древнейших времен до наших дней»: <http://www.gallery.balletmusic.ru/>

4. Журнал «Балет»: <https://balletmagazine.ru/>
5. Кафедра хореографического искусства СПбГУП:
http://www.gup.ru/uni/structure/faculties/art_fac/structure/kaf_hor/
6. Культура.РФ: портал культурного наследия и традиций России:
<https://www.culture.ru/>
7. Красноярский хореографический колледж: <https://ballet-krsk.ru/>
8. Маленькая балетная энциклопедия: <http://www.ballet.classical.ru/>
9. Московская государственная академия хореографии: <https://balletacademy.ru/>
10. Национальная электронная библиотека: <https://rusneb.ru/>
11. Пермское государственное хореографическое училище: <https://balletperm.ru/>
12. Российская государственная библиотека: <https://www.rsl.ru/>
13. Российский институт театрального искусства — ГИТИС: <https://www.gitis.net/>
14. Choreoresour.ru: всё для хореографа на одном сайте: <https://choreoresour.ru/>
15. CyberLeninka: научная электронная библиотека: <https://cyberleninka.ru/>
16. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: <https://elibrary.ru/>
17. Издательство «Планета музыки»: <https://www.m-planet.ru/>

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Специфика преподавания дисциплины «**Основы анализа балетной музыки**» заключается в ее сугубо прикладном, междисциплинарном характере. Курс должен не просто дублировать теоретические положения элементарной теории музыки, а непрерывно связывать слуховые впечатления студентов с их двигательнo-пластическим опытом и будущей педагогической практикой.

При реализации программы преподавателю рекомендуется придерживаться следующих методических принципов:

- **Принцип синестезии и визуализации:** Каждое теоретическое понятие (период, предложение, синкопа, затакт) должно быть подкреплено не только нотным примером, но и демонстрацией видеозаписи конкретного хореографического фрагмента. Студенты должны «видеть» музыкальную форму на сцене.
- **Опора на физическое ощущение метра и ритма:** В процессе освоения темы «Метроритм» необходимо активно использовать тактирование, прохлопывание ритмических рисунков, а также выполнение простейших элементов экзерсиса (*battement tendu*, *plié*) непосредственно в классе теоретического обучения. Это помогает перевести абстрактный счет в мышечную память.
- **Дифференциация исполнительского и педагогического подходов:**
 - При работе над *исполнительским аспектом* направлять внимание студентов на тембровую драматургию и агогику (умение слушать оркестровые «дыхания», ферматы и ауфтакты дирижера).
 - При работе над *педагогическим аспектом* (в рамках подготовки к преподаванию) учить студентов самостоятельно анализировать структуру музыкального сопровождения учебных комбинаций. Они должны уметь четко давать концертмейстеру задание: определить необходимый темп, характер, размер и квадратность (8, 16, 32 такта) для конкретного балетного движения.
- **Метод проблемного обучения:** Избегать сухой надиктовки схем. На практических занятиях рекомендуется предлагать студентам незнакомые балетные аудиофрагменты, требуя от них самостоятельно определить форму, жанр и предложить свой вариант хореографического наполнения (например, сольная вариация, массовый марш или лирический дуэт) на основе анализа средств музыкальной выразительности.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов является обязательной частью ОПОП, рассчитана на **36 часов** и призвана закрепить навыки профессионального слухового анализа, выработать самостоятельность суждений и развить навыки работы с клавирами.

Для эффективной организации самостоятельной работы рекомендуются следующие виды заданий и формы их выполнения:

- **Слуховой анализ с ведением аналитического дневника:** Студентам предлагается регулярное прослушивание аудиозаписей балетной классики (согласно программному минимуму) с фиксацией в специальном дневнике следующих параметров: композитор, балет, название номера, музыкальный размер, темп, преобладающий тембр, музыкальная форма и образно-пластический характер.
- **Графическое моделирование музыкальных форм:** При разборе структуры сольных вариаций или *Pas de deux* студенты должны научиться составлять четкие визуальные схемы. На схемах буквами (А, В, С) обозначаются части, стрелками — кульминации, цифрами — количество тактов. Это развивает архитектурное мышление, необходимое как исполнителю, так и будущему хореографу.
- **Работа с балетными клавирами и видеозаписями:** Задания на сопоставление нотного текста с живым исполнением. Студент должен по видеозаписи определить, в каком месте дирижер делает фермату, где оркестр замедляет или ускоряет темп (*rubato*), и как это отражается на техническом исполнении артиста (например, фиксация позы или затяжной прыжок).
- **Подготовка рефератов-анализов сквозного действия:** Творческое задание по четвертому разделу. Студент выбирает крупную драматическую сцену (например, «Сцена на балконе» из «Ромео и Джульетты» С. Прокофьева) и описывает, как через трансформацию лейтмотивов меняется пластический диалог героев.

Контроль самостоятельной работы:

Результаты самостоятельной работы проверяются в течение семестра в виде проверки аналитических дневников и графических схем, проведения коллоквиумов, а также публичной защиты рефератов-анализов. Наличие выполненных заданий самостоятельной работы является обязательным условием для допуска студента к семестровому экзамену.