МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Минзарипов Р.Г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Анализ произведений хореографического искусства Б3.В.1.4

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Хореографическое искусство
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский

Автор(ы):
Сафиуллина Л.Г.

Рецензент(ы):
Явгильдина З.М.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" _____ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__г

Регистрационный No 902448214

Казань
2014

ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КФУ

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафиуллина Л.Г. кафедра теории искусств и мировой художественной культуры Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Liliya.Safiullina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целью курса является формирование способности анализировать хореографические произведения и применять полученные навыки в учебной и педагогической практике.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс "Анализ произведений хореографического искусства" занимает важное место в ряду специальных дисциплин. На занятиях формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают влияние на качество подготовки будущих педагогов-хореографов. Курс имеет значение итоговой обобщающей дисциплины хореографического цикла и обладает большим образовательно-воспитательным потенциалом. На занятиях развиваются эстетический вкус, оценочные представления благодаря взаимодействию логически-словесной информации и эмоционального восприятия хореографического произведения. Приобретение опыта аналитической работы способствует обогащению музыкально-хореографических представлений студентов, углублению их историко-теоретических познаний, постижению синтетической природы хореографического искусства.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-1	способен обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности;
СК-2	способен осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, последовательно и методически грамотно формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия на высоком педагогическом уровне;
СК-3	способен осознавать и владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологий хореографического образования, психологии и педагогики хореографии и художественного творчества, анализировать факторы возникновения и закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства и творчества;
СК-4	способен создавать танцевальные учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-5	способен осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся, объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед исполнителями смысл, образность и музыкальность хореографических композиций.

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

-природу хореографической драматургии, ее структурные особенности, связь со зрительским эстетическим восприятием;

-типы интриги хореографического произведения;

- основы подбора и балетмейстерского анализа музыки;

-механизм зрительского восприятия.

2. должен уметь:

-проанализировать вертикальную и горизонтальную структуру драматургии хореографического произведения;

- распознавать сущность противоречий, которые лежат в основе содержательной формы;

-определить основные пластические мотивы, танцевальные движения и составляющие их отдельные элементы;

- выявить тип ведущей и сопутствующей интриги в хореографической композиции, взаимосвязи между ними;

- указать границы разделов хореографического произведения: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

3. должен владеть:

-навыками анализа хореографических произведений;

-основами балетмейстерского анализа музыки;

-умениями разработать программу (сценарий) будущего хореографического произведения.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- готовность к анализу хореографических произведений малых и крупных форм;

-способность к балетмейстерскому анализу музыки;

-готовность к написанию сценария будущего хореографического произведения.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение в предмет.	7		2	0	0	
2.	Тема 2. Диалектика танцевальной речи.	7		8	0	0	
3.	Тема 3. Зрительское восприятие. Его роль и значение в сценической хореографии.	7		6	0	0	
4.	Тема 4. Структурная организация хореографической драматургии.	7		8	0	0	
5.	Тема 5. Музыкальная драматургия. Подбор и балетмейстерский анализ музыки.	7		2	6	0	
6.	Тема 6. Сценарная драматургия хореографического произведения. Литературное оформление замысла.	7		4	4	0	
7.	Тема 7. Работа над драматургией хореографического произведения.	7		6	0	0	
8.	Тема 8. Эволюция хореографического спектакля и методика его экспертной оценки.	7		8	0	0	
.	Тема . Итоговая форма контроля	7		0	0	0	экзамен
	Итого			44	10	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи курса. Определение основных понятий: танец, хореография, танцевальный жанр, стиль танца, система танцев, фактура. Основные этапы развития балетно-хореографического искусства. Отличительные признаки современного хореографического спектакля.

Тема 2. Диалектика танцевальной речи.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Танцевальный язык как носитель информации: кинетической, контактной, психической, телосложенческой, прагматической. Собственное, контекстуальное и интерпретированное содержание танцевального движения. Рисунок танца, действие, характер, персонаж как носители эстетической, эмоционально-образной и фактологической информации. Диалектический метод в хореографии. Физические противоречия танцевальной речи: на уровне отдельных языковых элементов танцевальной речи; на уровне пластического мотива; на уровне синтеза искусств, входящих в состав хореографического произведения; на уровне взаимоотношений художественных (хореографических) образов; на уровне формы крупного хореографического произведения. Эстетический потенциал танцевальной речи.

Тема 3. Зрительское восприятие. Его роль и значение в сценической хореографии.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Хореографическое произведение как предмет искусства и объект потребления. Механизм зрительского восприятия, осуществляющегося на двух уровнях: физиологическом и психологическом. Компоненты содержательной формы сценического хореографического произведения (физиологический уровень): образная картина происходящего на сцене хореографического действия (складывающаяся из знаков, символов, образов); танцевальный текст; композиция. Зависимость уровня восприятия (психологический уровень) от свойств сценической площадки; степени информационной насыщенности происходящего; личностных качеств конкретного зрителя, его предшествующего опыта. Зрительская реакция, заключающаяся в "считывании" эмоциональной и смысловой информации. Интрига хореографического произведения. 2 способа изложения образного действия: конструктивистско-композиционный, сюжетно-поведенческий.

Тема 4. Структурная организация хореографической драматургии.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Компоненты вертикальной структуры драматургии хореографического произведения: сценарная драматургия; музыкальная драматургия; хореографическая (музыкально-танцевальная) драматургия. Компоненты горизонтальной структуры драматургии хореографического произведения: экспозиция, завязка, развитие действия (перипетии), кульминация, развязка. Их характеристика.

Тема 5. Музыкальная драматургия. Подбор и балетмейстерский анализ музыки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Музыка как важнейший компонент хореографического произведения, музыкальная драматургия как составная часть хореографической драматургии. Интонация как молекула музыкального произведения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Организация звукового процесса в музыкальном произведении. Принципы формирования интонационно-драматургической картины музыкального произведения. Музыкальная драматургия как основа хореографического замысла.

Тема 6. Сценарная драматургия хореографического произведения. Литературное оформление замысла.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Программа (сценарий) хореографического произведения. Интрига на основе развертывания противоречий внутри танцевального текста. Интрига, построенная на сочетании и сопоставлении изобразительности и выразительности художественных деталей. Интрига, строящаяся на взаимодействии цветовых оттенков костюмного решения или реквизита. Интрига, формирующаяся на сопоставлении разных исполнительских манер, разного стиля поведения танцующих.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Интрига, в основе которой лежат показ качеств персонажей; заранее предусмотренная реакция зрителей на их появление. Интрига, в основе которой лежат развивающиеся взаимоотношения между действующими лицами. Интрига, состоящая в том, что воображаемой силе на сцене противостоят реально действующие персонажи. Интрига,с троящаяся на показе одного какого-то важного события. Интрига,с троящаяся на показе нескольких эпизодов или явлений повседневной жизни.

Тема 7. Работа над драматургией хореографического произведения.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Сопряжение сценарного замысла и музыкально-танцевального решения в работе над драматургией хореографического произведения. Необходимость для балетмейстера свободно пользоваться литературным, музыкальным и хореографическим языком. Действия и противодействия персонажей как стержень хореографической драматургии; ее производные элементы: характеры, отношения, язык, композиционные решения. Методика работы балетмейстера-постановщика над этапами горизонтальной драматургии.

Тема 8. Эволюция хореографического спектакля и методика его экспертной оценки.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Этапы формирования хореографического спектакля. Формирование уже на ранних стадиях развития балета содержания, реалистической формы, индивидуальности, высокой техники и выразительности исполнения. Главный элемент придворного балета - танец с выходами и вариациями танцоров, передававшими драматическое действие (сюжет), дополненный музыкой, специально написанной для данного спектакля, постановкой и сценографией. Использование в эпоху классицизма сюжетов на бытовую тему, сборной музыки; объединение драмы и хореографии в хореодраме; движение в сторону действенного балета. Систематизация лексического языка, переход в названиях движений на французский язык. Становление женской пальцевой техники, формирование выворотности, развитие сценографии и драматургии, обогащение образности в период романтизма. Эстетика монументального балетного спектакля, где сценарная фабула излагается в пантомимных сценах, а основная идея произведения рождает обобщенные образы танцевальных ансамблей. Творчество М. Петипа и П. Чайковского как высший этап развития балетного искусства. Поиски по обновлению концепции классического балета в начале XX века. Сотрудничество балетмейстеров М. Фокина, Дж. Баланчина, В. и Б. Нижинских, Л. Мясина, Ж. и Л. Питоевых с композитором И. Стравинским. Становление балетов соцреализма в России. Формирование современного хореографического спектакля в результате возникновения стилей джаз-танец, модерн-танец, постмодерна - контемпорари и контактной импровизации. Система показателей для анализа современного хореографического спектакля. Этапы анализа: драматургическая концепция (сюжет, тема, форма хореографического спектакля, музыкальная драматургия); эстетическая концепция; психологическая безопасность; хореографическая лексика.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
4.	Тема 4. Структурная организация хореографической драматургии.	7		Освоение материала лекций. Домашнее задание.	6	Опрос. Проверка домашнего задания.
6.	Тема 6. Сценарная драматургия хореографического произведения. Литературное оформление замысла.	7		Домашнее задание.	6	Проверка домашнего задания.

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
8.	Тема 8. Эволюция хореографического спектакля и методика его экспертной оценки.	7		Творческое задание.	6	Публичное представление творческого задания.
	Итого				18	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- запись конспектов занятий;
- видеопросмотр хореографических произведений малой и крупной формы;
- устный опрос;
- освоение конспектов лекций;
- подготовка к выступлению с докладом (поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях, осуществление анализа);
- лекции-экскурсии (на балетные спектакли в театр оперы и балета им. М. Джалиля, на концерты хореографических коллективов).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Введение в предмет.

Тема 2. Диалектика танцевальной речи.

Тема 3. Зрительское восприятие. Его роль и значение в сценической хореографии.

Тема 4. Структурная организация хореографической драматургии.

Опрос. Проверка домашнего задания. , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Назовите компоненты горизонтальной и вертикальной драматургии хореографического произведения. 2. Обозначьте основные типы интриги. Домашнее задание: проанализировать хореографическое произведение малой формы на собственный выбор (стиль танца; содержательная и психологическая информация; границы разделов горизонтальной драматургии; основные пластические мотивы, танцевальные движения и элементы; тип интриги).

Тема 5. Музыкальная драматургия. Подбор и балетмейстерский анализ музыки.

Тема 6. Сценарная драматургия хореографического произведения. Литературное оформление замысла.

Проверка домашнего задания. , примерные вопросы:

Написать сценарий будущего хореографического произведения на заданное музыкальное произведение.

Тема 7. Работа над драматургией хореографического произведения.

Тема 8. Эволюция хореографического спектакля и методика его экспертной оценки.

Публичное представление творческого задания., примерные вопросы:

Просмотреть современный хореографический спектакль и сделать его экспертную оценку.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Диалектика танцевальной речи.
2. Зрительское восприятие. Его роль и значение в сценической хореографии.
3. Горизонтальная и вертикальная драматургия хореографического произведения.
4. Типы интриги в хореографическом произведении.
4. Музыкальная драматургия. Подбор и балетмейстерский анализ музыки.
5. Сценарная драматургия хореографического произведения. Литературное оформление замысла.
6. Работа балетмейстера над драматургией хореографического произведения.
7. Основные этапы развития хореографического спектакля.
8. Методика экспертной оценки современного хореографического спектакля.

7.1. Основная литература:

Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. - М.: Изд-во "Лань", "Планета музыки", 2009. - 192 с. http://e.lanbook.com/view/book/1941/page2/

Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: учебное пособие / пер. с нем. В. Штакенберга. - СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012. - 128 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4318

Красовская В.М. История русского балета. Изд.3-е. М.: "Лань", "Планета музыки", 2010. - 288 с. http://e.lanbook.com/view/book/1951/

Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: Учебное пособие / И.Г. Минералова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=320768

Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб. пособие; слов. / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 416 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=455698

Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=455709

Цорн А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. - М.: Изд-во "Лань", "Планета музыки", 2011. - 544 с. http://e.lanbook.com/view/book/1973/page2/

7.2. Дополнительная литература:

Романова Н.Н. Летягова, Т. В. Краткий словарь танцев [Электронный ресурс] / Т. В. Летягова, Н. Н. Романова, А. В. Филиппов, В. М. Шетэля; под ред. А. В. Филиппова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=406236

Тюпа В.И. Анализ художественного текста : учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Тюпа .- 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008 .- 336 с.

Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие / В. Н. Холопова. - 3-е изд., стер. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - СПб. : Лань, 2006. - 496 с.

7.3. Интернет-ресурсы:

Global Dance Справочник танцевальных ресурсов. - http://www.globaldance.info/

Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова - http://vk.com/club69612239

Ансамбль танца Березка - http://vk.com/club371430

ГААНт им. И. Моисеева - http://vk.com/moiseyev

Портал Танец - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%A2%D0%B0%

Сайт о танцах - http://karavanmusic.ru/?page_id=166

Танцевальный портал - http://vedenin.ru/

Танцевальный спорт - http://dancesport.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Анализ произведений хореографического искусства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

ноутбук, колонки, проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Хореографическое искусство .

Автор(ы):
Сафиуллина Л.Г. _____
"__" _____ 201 __ г.

Рецензент(ы):
Явгильдина З.М. _____
"__" _____ 201 __ г.