

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра вокально-хорового и хореографического образования

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« 28 » 2016 г.

История и теория современного хореографического искусства и образования

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Хореографическое искусство и образование»

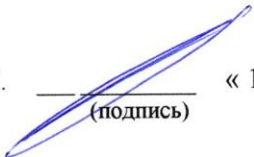
очно-заочная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
« 10 » декабря 2015 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой Олейник М.А. « 10 » декабря 2015 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 19 » января 2016 г., протокол № 6

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. « 19 » января 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 28 » марта 2016 г., протокол № 10

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

Долгополова Людмила Александровна старший преподаватель кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «История и теория современного хореографического искусства и образования» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Хореографическое искусство и образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта 2015 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Овладение системой профессиональных знаний по теории и истории современного хореографического искусства и образования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и теория современного хореографического искусства и образования» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной деятельности:

- педагогическая;
- культурно-просветительская.

Для освоения дисциплины «История и теория современного хореографического искусства и образования» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании 2», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Актерское мастерство», «Балетмейстерский практикум», «Мастерство хореографа», «Репетиторство в хореографии», «Сценическое воплощение художественного образа», «Художественное оформление хореографического произведения», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);

– способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);

– способностью использовать знания в области теории и практики хореографического образования и искусства, для постановки и решения профессиональных задач (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– современные теории, системы и методики хореографического образования, основные характеристики, структуру и этапы развития; структуру современной системы отечественного хореографического образования, стратегию ее развития;

– современные тенденции развития образовательной политики; современные методологические подходы к содержанию категории «художественно-культурная среда»;

уметь

– анализировать хореографическое искусство и культуру, содержание хореографического образования в России на различных исторических этапах от истоков до современности);

– ориентироваться в инновационной образовательной ситуации; анализировать и критически оценивать различные современные методологические подходы к содержанию понятия «художественно-культурная среда»;

владеть

– системой теоретических знаний по проблемам развития современного отечественного и зарубежного хореографического искусства и образования;

– способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы образования; опытом использования различных современных методологических подходов к содержанию понятия «художественно-культурная среда».

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	18	18
В том числе:		
Лекции (Л)	6	6
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	54	54
Контроль	36	36
Вид промежуточной аттестации		ЭК
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3
		108
		3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	1 Теория и история развития хореографического искусства на современном этапе	Тема 1. Основные тенденции развития мирового хореографического искусства на рубеже XX- XXI вв. Творческие искания мастеров современного хореографического искусства. Ведущие балетмейстеры зарубежной хореографии. Достижения национальных школ танца. Фестивальное и конкурсное движение. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных танцевальных культур в области различных видов танца. Ведущие танцевальные и балетные труппы мира. Тема 2. Русский балетный театр на современном этапе развития. Современное и современность на русской балетной сцене. Освоение хореографией конца XX века художественного опыта смежных искусств - музыки, изобразительного искусства, литературы, кино, цирка, эстрады. Расширение тематики балетов, обращение к коренным проблемам современности.

		<p>Человек, его психология, духовный мир, нравственные идеалы – все это в центре внимания хореографического искусства. Развитие форм драмбалета. Балеты: «Ревизор», «Витязь в тигровой шкуре» О. Виноградова, «Дама с камелиями» Н. Касаткиной и В. Василева, «Идиот» «Поручик Ромашов», «Братья Карамазовы», «Безумный день», «Убийцы» Б. Эйфмана, «Бег» Е. Панфилова, «Анюта», «Мастер и Маргарита», «Макбет» В. Васильева, «Чайка», «Дама с собачкой» М. Плисецкой, «Разбойники», «Женитьба», «Макбет» Н. Боярчикова и др. Современная трактовка героических исторических сюжетов: «Гусарская баллада» Д. Брянцева и О. Виноградова, «Броненосец Потемкин» О. Виноградова, «Летят журавли» Ю. Петухова, «Оптимистическая трагедия» Д. Брянцева, «Пушкин», «Сотворение мира» Н. Касаткиной и В. Василева, «Педагогическая поэма» Л. Лебедева, «Двухголосье», «Бумеранг», «Прерванная песня», «Чайковский», «Красная Жизель» Б. Эйфмана, «Знамя» Л. Лебедева, «Наполеон Бонапарт», «Зевс» А. Петрова и др. Классика и современность в репертуаре последних лет. Новые центры развития хореографии, активной творческой жизни балетного театра. Тема 3. Деятельность отечественных Государственных Ансамблей Народного Танца современности. Общая характеристика творчества. Развитие на современном этапе. ГАНТ России им. И.А. Моисеева. Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. Н.С. Надеждиной. Государственный Красноярский ансамбль народного танца им. М. Годенко. Русский народный хор им. М.Е. Пятницкого. Творчество танцевальных групп Государственных народных хоров и военных ансамблей. Тема 4. Роль фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства. Развитие системы балетных конкурсов и фестивалей, их роль в активизации культурного обмена в области балетного искусства: Московский международный конкурс артистов балета, Витебский фестиваль современной хореографии, Международный конкурс «Майя», Международный конкурс им. С. Лифаря, конкурс им. Р. Нуриева, «Золотая маска», «Балетный Бенуа», «Grand pas» и др. Развитие народного танца, современный танцевальный фольклор, ансамбли народного танца. Влияние народной хореографии на профессиональное искусство. Новые черты художественной самодеятельности. Многообразие любительских творческих коллективов, балетных трупп, студий, школ, стилевые и жанровые направления русской хореографии конца XX столетия. Взаимосвязь и взаимовлияние любительского и</p>
--	--	---

		<p>профессионального хореографического искусства. Расширение культурного обмена и значение его для развития хореографического искусства. Гастроли ведущих отечественных трупп и ансамблей танца в странах Европы, Америки, Востока, зарубежных артистов и исполнительских коллективов в России. Постановочная и педагогическая деятельность отечественных мастеров балета за рубежом, совместная творческая деятельность. Тема 5. Ведущие мастера современного зарубежного хореографического искусства. Хореографическое искусство Франции. Хореографы. Спектакли. Исполнители. Творчество Анжелена Прельжокажа. Хореографическое искусство Германии. Хореографы. Спектакли. Исполнители. Творчество хореографов Джона Ноймайера, Уильяма Форсайта, Пины Бауш. Ведущие балетные труппы страны. Хореографическое искусство Англии. Ведущие балетные труппы. Хореографы. Спектакли. Исполнители. Хореограф Мэтью Боурн. Балетный театр Швеции. Творчество хореографа Матса Эка. Нидерландский театр балета. Творческая деятельность хореографов Ханса ванна Манена, Иржи Килиана. Творчество испанского хореографа Начо Дуато. Творческая деятельность хореографа Лина Хвай Лина (Тайвань).</p>
2	2 Теория отечественного хореографического образования	<p>Тема 6. Хореографические педагогические системы России. Основные этапы эволюции хореографической культуры в России. Понятие «танцевальной образованности» - прерогатива новой культуры дворянского общества. Танцевальное преподавание (система танцмейстерского обучения) в эпоху Петра I, получение гражданского основания. На педагогическом уровне Рассмотрение на педагогическом уровне значения танцевального искусства в формировании хореографической культуры. Цель хореографической педагогики – формирование и развитие личности ребенка. Хореографическая педагогическая система как процесс самопознания личности на пути творческого осмысления и преобразования жизни и искусства. Тема 7. Российская система хореографического образования XVIII - XIX вв. Эволюция ценностного статуса танца в хореографическом искусстве XVIII - начала XX века (преимущество и развитие). Проблема развития хореографической культуры в дореволюционной России, степень изученности «школы». Исследование российского хореографического образования в рамках исторических экскурсов и описания истории танца как постоянного процесса эволюции. Реформы Екатерины II, приобщение населения России к театральнотанцевальной грамотности. Обзор хореографической</p>

		<p>культуры в России XVIII - нач. XIX вв. Направления в развитии учебной литературы по хореографической педагогике. Самые ранние труды по обучению танцам - самоучители и содержание, указанных них, требований. «Учитель танца...» И. Кускова (1794). «Танцевальный словарь...» Ш. Компана (1790), повествующий о достижениях танцевального искусства в различные исторические эпохи. Понятия «хореографическая система», «модель танцевального мышления», «школа хореографии». Эволюция ценностного статуса танца в хореографическом искусстве XVIII - начала XX века (преемственность и развитие). Процесс создания учебников и учебных пособий с описанием теоретической базы и грамматики танца. Начальный этап становления научных основ педагогики танца в России: теория, методика, практика. Работы А.Я. Левинсона, В.И. Степанова, А. Цорна по учебной танцевальной и балетной письменности. Развитие педагогической системы как единого хореографического образовательного пространства. Деятельность Мариуса Петипа в развитии русского классического балета и хореографического образования. Русские сезоны С. Дягилева. Деятельность М. Фокина. Развитие классического балета в России как фундамента всех сценических видов танца. Открытие первой в России балетной школы (1738), ее развитие от истоков до современности. Педагогическая система и школа А. Вагановой. Тема 8. Культурно-историческая специфика становления педагогических традиций хореографического образования. Проблемы взаимовлияния художественно-педагогической традиции отечественного хореографического образования и ее культурно-исторического контекста. Функционирование педагогических традиций в единстве культурно-исторических условий. Роль и значение самообразования в хореографической педагогике. Концепция художественного образования Российской Федерации об основополагающей стратегической роли культуры в социальном и духовном возрождении России и укреплении ее статуса в мировом сообществе как одного из лидеров в сфере образования, культуры и искусства. Отечественная школа хореографического образования, ее функции, цели и задачи. Отечественная школа хореографического образования как культурное и социальное явление. Художественно-педагогическая традиция хореографического образования как школа - самостоятельной педагогической системы, обеспечивающей организационно-методический, учебный и идеологический аспекты сохранения и трансляции хореографической традиции. Тема 9.</p>
--	--	--

	Современное хореографическое образование в России. Принципы становления и развития педагогических традиций хореографического образования в России. Методическая сторона художественно-педагогической традиции московской и Санкт-Петербургской школ хореографии, сохранение художественно-педагогических традиций (единство традиционности и новаторства, обязательность межпредметных связей, системное единство научно-исследовательской, учебной и творческой деятельности, применение индивидуализации, личностно-ориентированного и антропологического подходов, полимодальная наглядность обучения и непрерывность процесса формирования личности артиста балета) в условиях реформирования образования в России. Тенденции развития отечественного хореографического образования: интеграции образования и воспитания, интеграции подходов к постановке образовательного и воспитательного процессов. Предпрофессиональное и профессиональное хореографическое образование в России. Цели, задачи, функции, содержание.
--	--

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	1 Теория и история развития хореографического искусства на современном этапе	2	8	–	30	40
2	2 Теория отечественного хореографического образования	4	4	–	24	32

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Ивлева Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Теория и история хореографического искусства»/ Ивлева Л.Д.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006.— 140 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56417>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Теория, методика и практика современной хореографии [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 52.03.01 (071200) «Хореографическое искусство», профиль «Искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 96 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55817>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Кристине Мельдаль Поэтика и практика хореографии [Электронный ресурс]/ Кристине Мельдаль— Электрон. текстовые данные.— Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015.— 106 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48280>.— ЭБС

«IPRbooks».

2. Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии [Текст] / А. Я. Цорн. - 2-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2011. - 539, [2] с. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-1145-0 (Лань); 978-5-91938-005-4 (Планета музыки) : 349-95.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Вечера русского балета [balet-spb.ru>static-gala_programma-1.htm](http://balet-spb.ru/static-gala_programma-1.htm).
2. Академия русского балета [megabook.ru>Article.asp?AID=669892](http://megabook.ru/Article.asp?AID=669892).
3. Электронный ресурс: <http://www.knigafund.ru> Журнал: Балет. 2011-2013 гг. № 1 -
6. Издательство: Редакция журнала «Балет», 2011 г. (-2013г.).
4. ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru/>).

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office, Open Office или др.).
2. Браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История и теория современного хореографического искусства и образования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История и теория современного хореографического искусства и образования» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «История и теория современного хореографического искусства и образования» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.