

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
2016 г.

Исполнительское мастерство

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 _____ «10» декабря 2015 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

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

Председатель учёного совета _____ «18» марта 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«18» 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 «Исполнительское мастерство» 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

Изучение методики совершенствования хореографического исполнительства и формирование у студентов навыков хореографической исполнительской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Исполнительское мастерство» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной деятельности:

- педагогическая;
- культурно-просветительская.

Для освоения дисциплины «Исполнительское мастерство» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании 1», «Инновационные процессы в образовании 2», «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки», «Современные проблемы образования», «Анализ музыкально-танцевальных форм», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Современные хореографические педагогические технологии», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании 2», «Современные проблемы образования», «Актерское мастерство», «Анализ музыкально-танцевальных форм», «Балетмейстерский практикум», «Мастерство хореографа», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Современные хореографические педагогические технологии», «Сценическое воплощение художественного образа», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- различные задачи профессиональной деятельности в сфере образования; теоретические основы и особенности реализации отечественных и зарубежных современных методик и технологий организации образовательной деятельности по различным образовательным программам;
- основные принципы формирования художественно-культурной среды;

уметь

- применять приобретенные знания для решения различных задач профессиональной деятельности в сфере образования; проектировать и осуществлять образовательный процесс с использованием современных методик и технологий по вариативным образовательным программам;
- использовать основные принципы формирования художественно-культурной среды в практической работе с различными группами населения;

владеть

- опытом решения различных профессиональных задач; современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания по различным образовательным программам;
- навыками использования основных принципов формирования художественно-культурной среды в практической работе с различными группами населения.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	78	24	18	12	24
В том числе:					
Лекции (Л)	–	–	–	–	–
Практические занятия (ПЗ)	–	–	–	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	78	24	18	12	24
Самостоятельная работа	246	66	36	60	84
Контроль	180	54	54	36	36
Вид промежуточной аттестации		ЭК / ЭК / ЭК / ЭК			
Общая трудоемкость	часы	144 / 108 / 108 / 144			
	зачётные единицы	4 / 3 / 3 / 4			

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	1 Теоретические и методические основы танцевальной исполнительской культуры	Тема 1. Хореографическое исполнительство как вид творческой деятельности. Виды, формы и жанры хореографического искусства. Хореографическое исполнительство как самобытный вид творческой деятельности. Танец как способ самовыражения, раскрытия внутреннего мира личности и ее творческой реализации. Тема 2. Современные требования к хореографическому репертуару. Роль и значение репертуара в воспитании эстетической культуры творческой личности. Правильно подобранный

		<p>репертуар как возможность решения художественно-творческих и воспитательных задач в обучении хореографии. Критерии подбора хореографического репертуара: - соответствие возрасту и возможностям исполнителей; - разнообразие хореографических номеров, их разножанровость; - при решении номера его содержание и образность должны исходить из его темы, диктуемой музыкальным материалом; - учет учебно-тренировочных целей; - учет возрастной психологии детей к конкретному отвлеченному и ассоциативному восприятию содержания поставленного номера; - создание танцевальных произведений в расчёте на весь коллектив, отдельных сольных исполнителей, на малое количество исполнителей, т.к. важно занимать всех участников коллектива; - включение в репертуар лучших образцов танцевального наследия с целью совершенствования исполнительской школы. Принципы формирования репертуара для разновозрастных групп детского хореографического коллектива. Принципы формирования репертуара для ансамблей различных танцевальных направлений. Тема 3. Компоненты танцевальной исполнительской культуры. Приемы и методы совершенствования исполнительского мастерства танцора. Понятия и принципы танцевальной исполнительской культуры. Компоненты танцевальной исполнительской культуры: - комплекс хореографических способностей исполнителя (одаренность, природные физические данные, ритмический слух, музыкально-ритмическая координация, художественно-образное мышление, способность к импровизации, артистизм); - исполнительская компетентность (владение необходимыми знаниями, умениями и навыками хореографического исполнительства, способность к анализу и самоанализу исполнительской деятельности, владение репертуаром, зрительная и мышечная память, артистические качества); - опыт исполнительской деятельности. Эстетические и технические требования к исполнительской культуре танца. Значение экзерсиса классического танца в выработывании навыков техники ног, культуры жеста и осанки. Влияние системности и регулярности учебно-тренировочного процесса на формирование исполнительской культуры. Комплексы партерной гимнастики и стретчинга, направленные на развитие и совершенствование физических данных и технических возможностей танцовщика. Внедрение в программу технической подготовки танцоров элементов акробатики, художественной гимнастики, йоги и других, нетрадиционных для хореографии, систем совершенствования исполнительских данных.</p>
--	--	--

2	2 Методика подготовки физического аппарата танцовщика к исполнению трюковой техники	<p>Тема 4. Методика изучения трюковых танцевальных элементов. Методика изучения трюковых элементов для женского класса. Виды вращений в танце по диагонали, на месте и по кругу. Изучение техники исполнения вращений в танце. Виды шене, эшапе по кругу с перетопами, «бегунец» по кругу простой, «бегунец» по кругу с каблучными переходами, «блинчики» по диагонали и по кругу и др. Технически сложное вращение - «обертасы», «туры», «фуэте» и др. Методика исполнения. Значение правильной работы головы и рук. Методика изучения трюковых элементов для мужского класса. Изучение техники исполнения и практическое освоение трюков: «ползунок», «метелочка», «мельница», «подсечка», «качалочка» и др. Изучение разновидностей вращений в современной хореографии. Изучение разновидностей джазовых вращений: Walking turn – трехшаговые повороты, трехшаговое вращение с jazz walk, Skipping turn, «Полуспираль», «Спираль», Outside pas de bourrée turn, Pas de bourrée-jazz turn, Jazz pirouettes. Изучение джазовых вращений в воздухе: Hop turn, Leap turn, Jump turn. Особенности джазового бега и прыжков. Бег. Галоп. Hop. Leap. Jump. Sissonne. Skip. Джаз прыжки: Horse leap. Stag leap. Jump с поджатыми к груди ногами и collapse. Разножка (вперед – назад). Frog jump. Leap в открытом passe (нога от колена отведена в сторону). Grand jete attitude croise с джаз координацией.</p> <p>Тема 5. Инновационные техники совершенствования балетных данных и физических возможностей танцовщика. Биомеханика человеческого тела. Телесно-двигательные упражнения в хореографии. Понятие телесно-двигательного упражнения; цепочка двигательной активности Бернштейна; уровни построения движений. Принципы познания телесно-двигательного упражнения; телесно-двигательное упражнение как средство повышения исполнительского мастерства и развития координации танцовщика. Понятие – двигательные навыки; факторы, влияющие на их формирование. Классификация. Специфика навыков танцовщика. Основные закономерности развития физических особенностей. Особенности мышечного аппарата и его функциональные особенности. Строение и основные функции мышц; принципы работы определенных мышц в хореографии. Моторная и мышечная память. Координация: нервная, мышечная. двигательная. Профессиональная память — особенность координации. Методика развития координации (мышечной, двигательной, музыкально-ритмической). Три этапа формирования динамического стереотипа любого двигательного навыка. Условия его успешного формирования.</p>
---	---	---

3	3 Исполнительское мастерство танцовщика в воплощении хореографического образа	<p>Тема 6. Хореографический образ и средства его воплощения. Понятия «образ», «хореографический образ», «характер». Условность хореографического жанра и правда сценического образа в хореографическом сочинении. Раскрытие идеи, замысла хореографии через сценический образ. Работа с «мотивом – характером. Типы образов в художественном произведении. Приемы построения художественного образа. Художественное обобщение образа, «комбинирование», «типизация», «абсолютизация», «синдиоха», «агглютинация» - сочетание различных элементов в сложных взаимодействиях, при которых элементы образуют сложную структуру: хореографический, музыкальный материал, реквизит, свет, декорации, костюмы. Средства сценического воплощения художественного образа. Выразительные средства хореографического сочинения, синтез которых помогает балетмейстеру в рождении хореографического образа. Поиск внешней формы, процесс создания личности персонажа, его характера, темперамента, манеры мыслить, диктующих логику поведения; «выбор выразительных средств», контрастность линий действия, организация метроритмической части танца и музыки. Хореографический текст и рисунок танца в решении хореографического образа. Характерные черты хореографического образа, его связь с драматургией музыки. Выразительные средства танца, их взаимодействие в создании образности. Изобразительное и выразительное, как содержание образного, возникшего на основе музыкальной фантазии. Тема 7. Эмоциональная выразительность и ее значение в формировании исполнительского мастерства танцовщика. Сущность актерского мастерства и эмоциональности; распространенные ошибки; упражнения на развитие актерского мастерства танцовщика. Роль и значение воспитания актерской выразительности у исполнителей хореографических произведений. Пластическая образно-художественная форма передачи чувств и переживаний человека средствами выразительности в хореографии. Жест, мимика как основные средства выражения эмоций исполнителя хореографического произведения. Психология жеста. Соотнесение пластических средств выразительности с музыкальными. Приемы и методы овладения выразительными средствами. Этюды на эмоциональную выразительность «Я в предлагаемых обстоятельствах».</p>
4	4 Приемы совершенствования и возможности	Тема 8. Развитие художественного мышления, исполнительских умений и навыков на художественном материале, включающем сюжетные

хореографического исполнительства	<p>хореографические произведения. Природа сюжетной хореографической композиции. От факта жизни к художественному вымыслу. Художественная условность - одно из свойств хореографической композиции. Новаторство и традиционность форм. Синтез сценария, музыки, хореографии и декорационного оформления. Эмоциональная и интеллектуальная сторона сюжета, их влияние на развитие исполнительских умений и навыков. Язык сюжетного хореографических композиций.</p> <p>Иллюстративность, жизнеподобность, метафоричность, условность, знаковость хореографического текста. Танцевально-пластическая конкретность. «Пластическая речь» — основа танцевального действия. Изобразительность и выразительность танцевального языка. Пластический мотив как основа в формировании хореографической темы. Тема 9. Развитие артистических качеств. Роль и значение воображения и фантазии в творчестве танцора-исполнителя хореографического произведения. Абстрактное и конкретное действие на сцене. Обоснование вымысла воображения. Воображение как способность яркого эмоционально-выразительного воплощения хореографического образа. Виды воображения. Фантазия – способность комбинировать данные опыта в соответствии с творческой задачей. Конкретность фантазирования. Сущность игры – отношение к неправде, как к правде. Сценическая вера – серьезное отношение к неправде, как к правде. Взаимосвязь восприятия и воображения. Воспитание умения жить вымыслом воображения, углубленного внимания, веры в подлинность действия. Развитие воображения, как необходимого условия создания образа и сценического действия. Упражнения на развитие воображения и эмоциональной выразительности (мимики, жестикуляции и т.д.). Тема 10. Хореографическое исполнительство как вид просветительской деятельности. Основные понятия и принципы просветительской деятельности в хореографии. Социальные функции, цели и задачи просветительской деятельности исполнителя хореографических произведений. Просветительская деятельность в хореографии как фактор формирования творческого потенциала танцора. Тема 11. Анализ и самоанализ исполнительской деятельности в хореографии. Роль и значение самоанализа в совершенствовании хореографического исполнительства. Типичные ошибки в исполнении различных хореографических стилей и методы их исправления. Анализ учебных, репетиционных занятий и концертных выступлений. Эффективные приемы и методы устранения ошибок в хореографическом</p>
-----------------------------------	--

	исполнительстве (с учетом формы и стиля хореографического произведения).
--	--

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 Теоретические и методические основы танцевальной исполнительской культуры	–	–	24	66	90
2	2 Методика подготовки физического аппарата танцовщика к исполнению трюковой техники	–	–	18	36	54
3	3 Исполнительское мастерство танцовщика в воплощении хореографического образа	–	–	12	60	72
4	4 Приемы совершенствования и возможности хореографического исполнительства	–	–	24	84	108

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Мелентьева Л.Д. Классический танец. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Мелентьева Л.Д.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007.— 84 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21993>.— ЭБС «IPRbooks».

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», по паролю.

6.2. Дополнительная литература

1. Александрова Н. А. Танец модерн [Текст] : пособие для начинающих / Н. А. Александрова, В. А. Голубева ; фото на обл. солистки балета А. Озерской ; обл. А. Ю. Лапшин ; худож. М. Н. Макарова. - 2-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2011. - 126, [2] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD). - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0767-5 (Лань); 978-5-91938-048-1 (Планета музыки); 1 экз. : 408-28..

2. Ваганова А. Я. Основы классического танца [Текст] : учебник для высш. и сред. учебник заведений искусства и культуры / А. Я. Ваганова. - 9-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2007. - 191,[1] с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Прил.: с. 169-188. - ISBN 5-8114-0223-6; 7 экз. : 114-92..

3. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации на середине зала [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов культуры и искусств / Г. П. Гусев ; сост. муз. материала А. И. Обухов. - М. : Владос, 2004. - 206, [2] с. :

ил., нот. - (Учебное пособие для вузов). - Прил.: с. 144-202. - ISBN 5-691-01180-4; 24 экз. : 67-68..

4. 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».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. <http://www.liart.ru/> База данных Российской государственной библиотеки по искусству.
2. <http://www.e.lanbook.com> ЭБС «Лань».
3. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub ЭБС Университетская библиотека.
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. 1. Офисный пакет (Microsoft Office, Open Office или др.).
2. 2. Браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Исполнительское мастерство» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Танцевальный зал, оборудованный зеркалами и оснащенный музыкальной аппаратурой для проведения практических занятий.
2. Аудитория для лекционных занятий, оснащенная видеоаппаратурой и музыкальным центром.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Исполнительское мастерство» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

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 «Исполнительское мастерство» 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.