

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
« 31 » мар 2019 г.

Ансамблевое искусство

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Хореографическое искусство и образование»

заочная форма обучения

Волгоград
2019

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
«14» мая 2019 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой (подпись) (зав. кафедрой) «14» мая 2019 г.
(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «28» мая 2019 г., протокол № 9

Председатель учёного совета (подпись) (подпись) «28» мая 2019 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«31» мая 2019 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 «Ансамблевое искусство» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Хореографическое искусство и образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., протокол № 10).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов умения профессиональной ансамблево-исполнительской деятельности и навыки их использования в практике хореографического коллектива.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Ансамблевое искусство» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Ансамблевое искусство» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные процессы в хореографическом образовании», «Проектирование основных и дополнительных образовательных программ», «Современные педагогические технологии в обучении хореографии», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Современные направления в хореографии», прохождения практики «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по Модулю 3».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Практикум по реализации технологии обучения хореографическим дисциплинам», «Мастерство хореографа», прохождения практик «Научно-исследовательская работа по Модулю 10», «Научно-исследовательская работа по Модулю 7», «Производственная практика (методическая) по Модулю 4», «Производственная практика (проектно-технологическая) по Модулю 8».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);

– готов применять современные методики и технологии организации профессиональной деятельности педагога-хореографа, проектирования и экспертизы программ по хореографии для учреждений образования и культуры (ПК-2);

– готов к проектированию и реализации культурно-просветительских программ в области хореографического искусства, ориентированных на потребности различных групп обучающихся (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– педагогические возможности ансамблевого репертуара, необходимого для осуществления профессиональной деятельности педагога-хореографа; специфику различных видов ансамблевого исполнительства;

– основные стратегии культурно-просветительской деятельности; современные методологические подходы к разработке и реализации просветительских программ в области культуры;

уметь

– применять на практике основные навыки ансамблевого исполнительства; отбирать педагогически целесообразный ансамблевый репертуар, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога-хореографа;

– разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности; планировать процесс реализации просветительских программ в области культуры;

владеть

– методикой организации учебной, репетиторской и постановочной деятельности в различных хореографических ансамблях;

– навыками разработки стратегии культурно-просветительской деятельности; навыками составления просветительских программ в области культуры.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2з
Аудиторные занятия (всего)	8	8
В том числе:		
Лекции (Л)	2	2
Практические занятия (ПЗ)	6	6
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	96	96
Контроль	4	4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Теория и методика ансамблевого хореографического искусства	Тема 1. Основные виды хореографического искусства в современной культуре. Современные тенденции классического танца. Характерный танец на балетной сцене. Народный танец: народно-сценический и народно-стилизированный. Определение понятий и отличительные особенности данных направлений хореографического искусства. Эстрадный танец на современной сцене (диско, буги вуги, рок-н-ролл, танцевальное шоу и др). Характеристика направления. Репертуар мюзик-холлов, танцевальных шоу и проектов. Современный танец. Характеристика и стилевые особенности направлений модерн, джаз-модерн, афро-джаз, контемпорари, контемпорари-джаз и др. Бально-спортивная хореография. Стилевые особенности латиноамериканской и европейской программ. Слияние спорта и искусства. Альтернативная хореография. Характеристика, стилевые особенности, разнообразие направлений (брэйк-данс, хип-хоп, фанк, фьюжен, дэнс-холл, рагга

	<p>и др). Тема 2. Структура и сущность танцевальных ансамблей. Формы хореографических ансамблей. Любительские и профессиональные хореографические ансамбли. Цели, задачи и отличительные особенности деятельности. Взрослые и детские хореографические коллективы. Формы самодеятельных и профессиональных хореографических ансамблей. Этапы и уровни развития. Тема 3. Малые формы хореографических произведениях - дуэт, трио, квартет, квинтет. Основные формы дуэта - Pas de deux и хореографический дуэт. Структура Pas de deux (пятичастной танцевальной формы): 1) антре – вступительная часть, появление обоих исполнителей на сцене; 2) адажио – дуэтный танец лирического характера; 3) мужская вариация – сольный танец исполнителя; 4) женская вариация – сольный танец исполнительницы; 5) кода – кульминационная часть всей формы, где исполнители демонстрируют виртуозность сложных по технике сольных танцевальных pas. Кода заканчивается сложным по технике исполнения дуэтным эпизодом.</p> <p>Хореографический дуэт - исполнение танцевальных партий двумя танцовщиками, во время которых раскрываются личные отношения главных действующих лиц, их чувства, мысли, наполненные сюжетным звеном, являющимся главным замыслом балетного спектакля. В дуэте происходит общение, но не на обычном языке, а на языке хореографии: посредством движений, поз, жестов, мимики. Общее содержание всей постановки определяется именно через отношения исполнителей друг к другу в дуэтом танце. Формы дуэтного танца - танец мужчины и женщины, танец-диалог. Основные формы трио - Pas de trois и хореографическое трио. Структура Pas de trois: 1) вступление (антре); 2) адажио; 3) вариации каждого из участников; 4) общая кода. Виды хореографических квартетов: две женские партии и одна мужская, три женских партии, две мужские партии и одна женская, три мужских партии. Основные формы квартета - Pas de quatre и хореографический квартет. Структура Pas de quatre: 1) антре; 2) вариации четырех танцовщиков; 3) общая кода. Виды хореографических квартетов: четыре женских партии, четыре мужских партии, две мужские и две женские партии, три мужские и одна женская партии, три женские и одна мужская партии. Квинтет - малая хореографическая форма, насчитывающая пять исполнителей (м.б. сюжетная и бессюжетная).</p> <p>Хореографическая миниатюра. Виды сюжетных миниатюр: 1. Игровая миниатюра. Основной задачей раскрытие характера персонажа (или персонажей), создание пластического портрета. 2. Тематическая</p>
--	---

		<p>миниатюра – в основе конфликт между изображаемыми героями или между героями и обстоятельствами, в которых они находятся. 3. Миниатюра с развитым (развернутым) сюжетом - главной особенностью этого вида миниатюры является какого-либо рода событие. Бессюжетная миниатюра - миниатюра-образ. Тема 4. Крупные формы хореографических произведений. Хореографическая сюита и ее отличительные черты. Структура хореографической сюиты: 1. Тема. 2. Идея. 3. Драматургия: • экспозиция – первый номер, • завязка – первый номер, • развитие действия – второй номер, • кульминация – второй номер, • развязка – третий номер. 4. Драматургически каждый номер, должен быть законченным по содержанию и форме, и впоследствии может исполняться, существовать как отдельный концертный номер. 5. Количество частей (от трёх и более, например, сюита «Дружба народов»). 6. Длительность по времени (от девяти минут и более). 7. Сюита может быть построена на основе одного любого жанра. Если это не противоречит содержанию, можно исполнять несколько жанров в одной сюите (например, фантастический сюжет, действие переносится из одного времени в другое). Виды хореографических сюит: 1. Сюжетная (герой, персонаж, типаж). Действие и конфликт развиваются на протяжении всей сюиты в каждом номере. 2. Бессюжетная в сюите: • общая тема, идея. • связующим элементом может быть так называемый переходный мостик (герой, персонаж, типаж). Дивертисмент: • ряд концертных номеров, составляющих особую увеселительную программу, даваемую в дополнение к какому-либо основному спектаклю, концерту; • балетный спектакль, состоящий из отдельных номеров, или вставной номер в балете или опере, непосредственно не связанный с сюжетом; • музыкальные сочинения, составленные из нескольких небольших, легко обработанных пьес для одного или нескольких инструментов. Хореографическая картинка, история возникновения, содержание, примеры. Балет. Жанры и виды балетных спектаклей. Структура и принципы построения.</p>
2	<p>Основные требования к хореографическому репертуару и ансамблевому исполнительскому мастерству</p>	<p>Тема 5. Хореографическое ансамблевое исполнительство. Цели и задачи. Требования к ансамблевому исполнительству: - согласование и подчинение творческих намерений каждого участника ансамбля решению общих исполнительских задач, оп-ределенных единым исполнительским планом; - достижение и поддержание в процессе исполнения постоянного творческого контакта; - синхронность исполнения; - соблюдение форм пространственного рисунка; - знание участниками ансамбля не только</p>

		своей партии, но и партий партнеров и др. Тема 6. Формирование репертуара хореографических ансамблей. Образовательные и воспитательные задачи репертуара. Роль и значение репертуара в развитии, творческом росте коллектива. Принципы формирования репертуара хореографического ансамбля: - художественная ценность; - наличие идеи; - широта и многообразие материала; - соответствие учебным задачам (приобретение теоретических знаний, исполнительских навыков). Учебный и концертный репертуар хореографического коллектива. Цели, задачи, содержание, отличительные особенности. Примерная схема репертуарного плана детского хореографического коллектива (по возрастным категориям). Разработка репертуарного плана для ансамблей различных танцевальных направлений.
3	Практика ансамблевого искусства в классической и современной хореографии	Тема 7. Особенности ансамблевого исполнительства различных форм классического танца. Приемы и методы ансамблевого исполнительства различных форм классического танца. Разучивание одного хореографического произведения. Тема 8. Принципы ансамблевого исполнения современного танца. Приемы и методы ансамблевого исполнительства современного танца. Разучивание одного хореографического произведения (направление - на выбор педагога).
4	Методика и практика ансамблевого исполнительства в народно-сценической хореографии и современных танцевальных направлениях	Тема 9. Ансамблевое искусство ансамблей народно-сценического танца. Приемы и методы ансамблевого исполнительства народно-сценического танца. Разучивание двух хореографических произведений (форма произведения - на выбор педагога). Тема 10. Специфика ансамблевого исполнительства современных направлений хореографии. Приемы и методы ансамблевого исполнительства современного танца. Разучивание одного-двух хореографических произведений (форма - на выбор педагога).

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Теория и методика ансамблевого хореографического искусства	2	–	–	24	26
2	Основные требования к хореографическому репертуару и ансамблевому исполнительскому мастерству	–	2	–	24	26
3	Практика ансамблевого искусства в классической и современной хореографии	–	2	–	24	26

4	Методика и практика ансамблевого исполнительства в народно-сценической хореографии и современных танцевальных направлениях	–	2	–	24	26
---	--	---	---	---	----	----

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Булатова, О. С. Искусство современного урока [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям / О. С. Булатова. - 3-е изд., стер. - М. : Изд. Центр.

2. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим коллективом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ивлева Л.Д.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2003.— 59 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56444>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Заволочкина Л.Г. Информационные и коммуникационные технологии в культурно-просветительской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Заволочкина Л.Г., Крючкова К.С., Филиппова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016.— 72 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/57783>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Овчинникова Т.С. Музыка, движение и воспитание [Электронный ресурс]/ Овчинникова Т.С., Симкина А.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19450>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. [Http://www.liart.ru/](http://www.liart.ru/) База данных Российской государственной библиотеки по искусству.
2. [Http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub](http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub) ЭБС Университетская библиотека.
3. [Http://www.e.lanbook.com](http://www.e.lanbook.com) ЭБС «Лань».

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 «Ансамблевое искусство» 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 «Ансамблевое искусство» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

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 «Ансамблевое искусство» 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.