

ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ХОРЕОГРАФИИ

1. Цель освоения дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы исполнительской культуры в хореографии» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Основы исполнительской культуры в хореографии» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Современные проблемы образования». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Практикум по реализации технологии обучения хореографическим дисциплинам», «Актерское мастерство», «Анализ музыкально-танцевальных форм (практикум)», «Балетмейстерский практикум», «Воплощение художественного образа в хореографическом произведении», «История и теория хореографического образования», «Мастерство хореографа», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Проектирование программ хореографического образования», «Репетиторство в хореографии», «Современные методики совершенствования исполнительского мастерства в хореографии», «Современные проблемы истории и теории хореографического искусства», прохождения практик «Научно-исследовательская работа по Модулю 10», «Научно-исследовательская работа по Модулю 6», «Производственная практика (методическая) по Модулю 4», «Производственная практика (преддипломная практика) по Модулю 9», «Производственная практика (проектно-технологическая) по Модулю 8».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);
- способен использовать знания в области теории и практики хореографического образования и искусства для постановки и решения профессиональных задач (ПК-1).

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. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 3,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 94 ч.),
распределение по семестрам – 1 курс, лето, 1 курс, зима,
форма и место отчётности – зачёт (1 курс, лето).

5. Краткое содержание дисциплины

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 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 отвлечённому 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.

Методика подготовки физического аппарата танцовщика к исполнению трюковой техники. 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. 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.

Исполнительское мастерство танцовщика в воплощении хореографического образа. 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».

Приемы совершенствования и возможности хореографического исполнительства.

Тема 8. Развитие художественного мышления, исполнительских умений и навыков на художественном материале, включающем сюжетные 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. 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 исполнительстве (с учетом формы и стиля хореографического произведения).

6. Разработчик

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