

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности ректора

_____ Н. М. Цискаридзе

Принято на заседании Ученого совета

15.06.2023 (протокол № 8)

**РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
высшего образования — программы магистратуры**

по направлению подготовки

52.04.01 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

**Профиль (направленность) подготовки:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА**

**Квалификация (степень) выпускника:
магистр**

Нормативный срок освоения программы: 2 года

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург — 2023

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии, истории и теории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**«Методология научного исследования в
хореографии»**
наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство
код и направление подготовки

Художественные практики современного танца
профиль подготовки

магистр
квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования в хореографии» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Никифорова Лариса Викторовна, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования в хореографии» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства «11» июня 2021 года (протокол № 11)

Зав. кафедрой: _____ /О.И. Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: представить студентам возможности социокультурного исследования визуальных практик, их институтов, аудиторий, технологий и культурных форм.

Задачи курса:

- познакомиться с историей, преимуществами и ограничениями визуальных исследований как искусствоведческой методологии;
- узнать основные характеристики визуальной культуры, показать пути ее трансформации в условиях новых визуальных технологий;
- изучить теоретико-методологическую базу исследований визуальной культуры;
- показать возможности визуальных исследований как формы искусствоведческой деятельности.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Методология научного исследования в хореографии (визуальные исследования)» относится к базовому циклу основной профессиональной образовательной программы (М.1.Б.1). Основой для изучения дисциплины являются знания по курсам «Современные проблемы науки и искусства», «Концепции современного искусства и культуры», «Современная музыка».

Дисциплина «Методология научного исследования в хореографии (визуальные исследования)» скоординирована с дисциплинами «Современные проблемы науки и искусства», «Концепции современного искусства и культуры», «Производственная практика, преддипломная», «Научно-исследовательская работа».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы магистратуры (компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины)

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	Знать принципы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода. Уметь выработать стратегию действий на основе системного подхода и критического анализа. Владеть навыками критического анализа с привлечением материала визуальных исследований.
ОПК-3. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	Знать основы планирования собственной научно-исследовательской деятельности, в т.ч. в области визуальной культуры. Уметь отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления. Владеть навыками планирования деятельности. Отбора и анализа информации, в т.ч. в области визуальных исследований.

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры
		II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)		
Контактная работа		
<i>В том числе:</i>		
Лекции	18	18
Практические занятия	18	18
Самостоятельная работа (всего)		
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	18	18
Вид промежуточной аттестации - <i>аттестация</i>	18	18

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студентов	
		Всего	Лекции	Практические занятия		
1.	Общая характеристика визуальных исследований. Этапы становления исследовательского поля	6	2	2	2	Тест
2.	Культурная история образа: исследовательская программа А. Варбурга и гамбургской школы искусствознания	6	2	2	2	Тест
3.	Устойчивые позы и жесты в изобразительном искусстве, на театральной сцене и киноэкране: аспекты интермедиальности	6	2	2	2	Индивидуальное задание
4.	Культурная история образа и исследования культурной памяти	6	2	2	2	Тест
5.	Культурная история образа и история эмоций	6	2	2	2	Тест
6.	Город как визуальная	6	2	2	2	Тест

	среда: становление визуальных практик современной культуры					
7.	Ранние оптические медиа и театр	6	2	2	2	Тест
8.	История и философия фотографии и киноискусства.	6	2	2	2	Индивидуальное задание
9.	Визуальный образ в эпоху цифровых медиа	6	2	2	2	Тест
10.		54	18	18	198	

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика визуальных исследований. Этапы становления исследовательского поля. Предыстория визуальных исследований: экзистенциализм и феноменология, проблема взгляда (Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер; философские интервенции в область изобразительного искусства (М. Хайдеггер, М. Фуко, М. Мерло-Понти); проблематика визуального мышления (Р. Арнхейм); исследования искусства в эпоху технических средств репродуцирования (В. Беньямин). Обновление искусствоведческой методологии и визуальные метафоры социального порядка в 1960-е – 1970-е (Дж. Бергер, Ги Дебор, М. Фуко). Институционализация визуальных исследований в 1990-е.

Тема 2. Культурная история образа: исследовательская программа А. Варбурга и гамбургской школы искусствознания. Биография А. Варбурга как искусствоведческий роман. Специфика наследия А. Варбурга: библиотека и атлас «Мнемозина». Поколения варбургянцев и современная деятельность Института Аби Варбурга в Лондона и «Дома Варбурга в Гамбурге. Иконология Варбурга как изучения образа в культурном контексте. «Формулы пафоса», «энергетическая инверсия» и другие концепты А. Варбурга.

Тема 3. Устойчивые позы и жесты в изобразительном искусстве, на театральной сцене и киноэкране: аспекты интермедальности. Исследования А. Варбурга, Ф. Закля, С. Сеттиса, К. Гинзбурга: кейсы из области устойчивых визуальных формул. Проблема истории и морфологии относительно устойчивых пластических формул (К. Гинзбург). Театр и изобразительное искусство как сфера кодирования пластического языка.

Тема 4. Культурная история образа и исследования культурной памяти. Этапы формирования концепции культурной памяти и memory studies. «Послежизнь» античности – бытование античных пластических формул в иконографии Ренессанса, Нового и Новейшего времени. Механизмы и медиапосредники в передаче античных пластических формул в последующие эпохи. Сильные образы и их античные образцы.

Тема 5. Культурная история образа и история эмоций. Культурная история эмоций как междисциплинарное исследовательское поле, изучающее культурно обусловленные формы эмоциональных реакций, способов их выражения и распознавания (К. Гирц, Н. Элиас, Я. Плампер, А.Л. Зорин). «Эмоциональные сообщества», «эмоциональные убежища». А.Л. Зорин о трех эмоциональных режимах в русской культуре конца XVIII – начала XIX века и о придворном театре как эмоциональном сообществе. Зоофизиогномика как устойчивая художественная традиция. Классификация страстей по Ш. Леброну, влияние эмоциональных формул Леброна вплоть до XIX века. Аффективный музей.

Тема 6. Город как визуальная среда: становление визуальных практик современной культуры. Спектакулярность города модерна, османизация Парижа как эталонный пример превращения города в зрелище. Город как территория изображений, серийный образ города (фотографии, открытки), кинообраз города в городских симфониях 1920-х- 1930-х годов. Фланер и визуальный опыт горожанина. «Текучая» современность и «текучий» город конца XX – начала XXI века. Электрополис. Город как движение потоков. Медийные фасады. Город между большими данными и персонализированными медиа.

Тема 7. Ранние оптические медиа и театр. Краткая история ранних оптических медиа: камера-обскура, волшебный фонарь. Оптические игрушки и исследования зрения в XIX веке. Панорама как иллюзия движущегося образа и иммерсивный опыт. Панорамные декорации в театре (опера, балет, мелодрама). Генезис романтического балета в контексте визуального опыта эпохи романтизма.

Тема 8. История и философия фотографии и киноискусства. Краткая история фотографии и кино. С. Зонтаг и фотографии и проблеме реальности. Дж. Берргер о фотографии как новой мифологии. Р. Барт о фотографическом опыте. П. Бурдьё о фотографии как социальной практике. В. Флюссер о фотографии как первом постиндустриальном продукте. Моральный код кино. Психоанализ и кино (Ж.-Л. Бодри, Л. Малви, В. Мазин). Ж. Делез и Ф. Лиотар о кино как аффективном опыте.

Тема 9. Визуальный образ в эпоху цифровых медиа. Краткая история цифровых медиа. Экран как интерфейс. Л. Манович о специфике цифрового кино и параллелях с ранними оптическими медиа. Цифровая гуманитаристика (Ф. Моретти) и культурная аналитика больших данных (Л. Манович).

7. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей программой и литературой, имеющейся в библиотеке Академии, а также с предлагаемым перечнем заданий.

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям. Лекционные занятия. Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Поскольку на лекциях анализируются методы изучения культуры, каждая лекция сопровождается презентацией, демонстрирующей методологические структуры. Краткие записи лекций, их конспектирование помогают усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно делать пометки, замечания, дополнения. Необходимо помнить, что вся полученная информация должна быть систематизирована для дальнейшего решения исследовательских задач.

Практические занятия. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих однокурсников, при необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. Поскольку выступления в рамках данной дисциплины касаются произведений искусства – визуальный ряд желателен, а аудитории, где проходят занятия, должны быть снабжены необходимой техникой с выходом в сеть Интернет. Обучающийся в ходе подготовки выступления должен показать, что он готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

8. Литература

8.1. Основная литература:

Вирильо П. Машина зрения. СПб.: Наука, 2004.

- Крери Д. Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX веке. М.: V-A-C press 2014.
- Киттлер Ф. Оптические медиа: берлинские лекции 1999 года. М.: Логос/Гнозис, 2009.
- Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018.
- Митчелл У. Дж. Т. Иконология. Образ. Текст. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017.
- Мир образов - образы мира: Антология исследований визуальной культуры / Под ред. Н.Н. Мазур. М.: Новое издательство, 2018.

8.2. Дополнительная литература:

- Барт Р. Камера Люцида: комментарий к фотографии. М.: Ad Marginem, 2011.
- Мазин В. Сновидения кино и психоанализа. СПб.: Скифия-принт, 2012.
- Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство. М.: Стрелка, 2014.
- Флюссер В. За философию фотографии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.
- Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Ad Marginem, 2000.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>
- Федеральный портал Культура РФ. <https://www.culture.ru/>
- Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- Internet-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Современные проблемы науки и искусства»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Дробышева Елена Эдуардовна, доктор философских наук, профессор кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» является подготовка специалистов, обладающих глубокими знаниями в гуманитарной области; формирование интеллектуально развитых личностей с собственной мировоззренческой позицией, способных к осознанию современных проблем в области гуманитаристики; развитие интереса к фундаментальным процессам, формирующим облик современного социокультурного пространства; понимания места и роли искусствознания в системе социогуманитарного знания.

Задачи освоения дисциплины «Современные проблемы науки и искусства»:

- сформировать навыки работы с философскими текстами, дающими представление о современных проблемах науки и искусства;
- развить навыки категориально-понятийного мышления, заложенные в процессе изучения гуманитарных дисциплин в рамках программ бакалавриата;
- показать специфику искусствоведческого взгляда на процессы, протекающие в жизни современного общества.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Современные проблемы науки и искусства» относится к базовому циклу образовательной программы (М.1.Б.1)

Дисциплина «Современные проблемы науки и искусства» является параллельной для следующих дисциплин, знания в рамках которых строятся на основании базовых теоретических и эмпирических компонентах: «История эстетических учений» (М.1.Б.2); «Креативные технологии в художественной жизни» (М.1.Б.11); предшествующей для дисциплины «Современный художественный рынок» (М.1.Б.8).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знает алгоритм системного подхода; Умеет осуществлять критический анализ проблемных ситуаций; Владеет навыками выработки стратегии действий
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знает специфику практической профессиональной деятельности; Умеет постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; Владеет навыками применения теоретических и исторических знаний в профессиональной деятельности

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры		
		I	II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216/6			
Контактная работа	108			
<i>В том числе:</i>				
Лекции	54	18	18	18
Практические занятия	54	18	18	18
Самостоятельная работа (всего)				
<i>В том числе:</i>				
Самостоятельная работа студентов	63	15	15	33
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт, экзамен</i>		зачёт	зачёт	экзамен

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий и краткое содержание дисциплины

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Сам. работа студента	
		Всего	Лекции	Интера кт. занятия		
1 семестр. Блок «Введение в проблематику современного искусства: модерн и модернизм»						
1.	Введение. Предмет, задачи и алгоритм изучения курса. Основные понятия	2	2			опрос
2.	Наука в системе культуры	3	2		1	Тест
3.	Искусство в системе культуры	3	2		1	Тест
4.	Эпоха модерна: основные черты, роль в истории культуры. Рецепция модерна в гуманитарных науках	9	6	4	1	Тест
5.	Модернизм как комплекс художественных направлений и стилей	3	4		1	Тест
6.	Бинарные оппозиции в системе современной культуры	5	2	2	1	Тест /реферат /презентация
7.	Технологические параметры функционирования современного искусства (XX в.). Роль медиа в арт-процессе	5	2	2	1	Тест /реферат /презентация
8.	Игровой компонент в	3		2	1	Тест /реферат

	структуре современного искусства					/презентация
9.	Арт-практики эпохи модерна	12	2	6	5	коллоквиум
10.	Итоги блока «Введение в проблематику современного искусства: модерн и модернизм»	6		2	4	коллоквиум
2 семестр. Блок: «Постмодерн и постмодернизм»						
11.	Постнеклассическая наука	3	2		1	Тест
12.	Постмодернизм как культурно-исторический феномен	3	2		1	
13.	Постструктурализм как теоретическое обоснование постмодерна (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, Ф. Гваттари)	7	2	4	1	коллоквиум
14.	Информационное общество как особый культурно-исторический этап; особенности его художественной рефлексии	4	2		2	Тест
15.	Основные стили постмодернистского искусства.	7	2	4	1	Тест /реферат /презентация
16.	Перформативность как феномен современного искусства	3	2		1	Тест
17.	Ирония как одна из доминант культуры постмодерна	5	2	2	1	Тест /реферат /презентация
18.	Арт-практики постмодерна	13	2	6	5	реферат /презентация
19.	Традиции и новации в структуре актуального художественного пространства. Итоги блока «Постмодерн и постмодернизм»	6		2	4	коллоквиум
3 семестр. Блок: «Наука и искусство в начале XXI в. Проблемы изучения актуальных художественных процессов»						
20.	Наука XXI в.	4	2		2	Тест /реферат /презентация
21.	Искусствознание в актуальном пространстве социогуманитаристики	11	2	4	5	Тест /реферат /презентация
22.	Методологические проблемы изучения искусства эпох модерна и постмодерна	4	2		2	Тест
23.	Современность через призму концепций культурных	4	2		2	Тест

	поворотов и метамодернизма					
24.	Технологические параметры функционирования современного искусства (XXI в.)	6	2	2	2	Тест /реферат /презентация
25.	Институциональные параметры функционирования современного искусства	6	2	2	2	Тест /реферат /презентация
26.	Культурные индустрии как формат реализации актуальных творческих стратегий	8	4	2	2	Тест /реферат /презентация
27.	Новейшие направления развития арт-практик	16	2	6	8	реферат /презентация
28.	Итоги по разделу «Наука и искусство в начале XXI в.»	10		2	8	коллоквиум

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет, задачи и алгоритм изучения курса

Актуализация проблемного и инструментального поля курса. Методология. Литература. Требования.

Тема 2. Наука в системе культуры

Своеобразие научной картины мира. Типы и стадии становления научной картины мира. Основные принципы научного мировидения: объективность, причинность, рациональность, воспроизводимость, теоретичность, системность, критичность. Взаимоотношения философского и научного дискурсов. Наука как феномен культуры: онтология, функции, роль, участники. Связь с мифом, искусством, религией. Классическая, неклассическая и постклассическая наука. Проблемы современного состояния науки. Концепции науки Т. Куна, П. Файерабенда, К. Поппера, И. Лакатоса. «Научные революции» как парадигма развития науки.

Тема 3. Искусство как феномен культуры

Искусство как феномен культуры: онтология, функции, роль, участники. Связь с мифом, наукой, религией. Специфика художественного отношения к миру. Этапы становления; основные стили и направления (обзор). Искусство как объект научного интереса.

Тема 4. Эпоха модерна: основные черты, роль в истории культуры. Рецепция модерна в гуманитарных науках

Концептуальные основания искусства XX-XXI веков. Модернизм как рефлексия модерна.

Вопросы для обсуждения:

1. Манифестация теоретических основ модернизма: А. Бретон; Маринетти; В. Кандинский.
2. Психоаналитические рецепции культуры эпохи модерна (З. Фрейд, К.-Г. Юнг).
3. Проблема Автора художественного произведения
 - З. Фрейд («Художник и фантазирование»);
 - К.Г. Юнг («Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству»);
 - Р. Барт («Смерть автора»);

- М. Фуко («Что такое автор?»).

Тема 5. Модернизм как комплекс художественных направлений и стилей

Постимпрессионизм, экспрессионизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм, фовизм, футуризм, сюрреализм. Поп-арт как переходный стиль.

Вопросы для обсуждения:

Искусство модерна: практики

- живопись,
- театр,
- музыка,
- литература,
- танец,
- дизайн

Тема 6. Бинарные оппозиции в системе современной культуры

Феномен массовой культуры в социогуманитаристике: основные концепции и подходы (Тард, Лебон, Х. Ортега-и-Гассет).

Дихотомия как онтологический принцип функционирования культуры. Массовое и элитарное. Традиции и новации. Проблема гендера в современной культуре. Рецепция проблемы оппозиций в искусстве современности.

Вопросы для обсуждения:

Специфика развития искусства в эпоху массовой культуры:

- Х. Ортега-и-Гассет: «Дегуманизация искусства», «Восстание масс»;
- Ги Дебор: «Общество спектакля».

Тема 7. Технологические параметры функционирования современного искусства (XX в.). Роль медиа в арт-процессе.

Влияние технологий на сферу искусства и культуры. Основные теории медиа. «Старые» медиа.

Вопросы для обсуждения:

1. В. Беньямин: «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»;
2. М. Маклюэн: «Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего» (1962).

Тема 8. Игровой компонент в структуре современного искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Концепция игры Й. Хейзинга.
2. Игровое начало в современной культуре на примере: литературы, театра, танца, кинематографа, рекламы.

Тема 9. Арт-практики эпохи модерна

Общие тенденции и конкретные примеры

Вопросы для обсуждения:

- живопись,
- театр,
- музыка,
- литература,
- танец,
- дизайн

Тема 10. Итоги блока «Введение в проблематику современного искусства: модерн и модернизм»

Тема 11. Постнеклассическая наука.

Синергетика. Антропный принцип. Космология.

Тема 12. Постмодернизм как культурно-исторический феномен феномен.

История терминов. Проблема терминологии: постмодерн, постмодернизм, постмодерность.

Маркирующие признаки, приметы постмодернизма

Основные черты постмодернизма: концепция И. Хассана. Джеймисона, Л. Фидлера, П. Козловски.

Тема 13. Постструктурализм как теоретическое обоснование постмодерна

Теоретические обоснования постмодерна.

Концепции постмодерна Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара, Ю. Кристевой, Ж. Делёза, Ф. Гваттари; У. Эко. Российские исследователи постмодерна: И.П. Ильин, В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, М. Эпштейн, В.М. Дианова, Н. Андреева, Н.А. Хренов; их основные труды. Постнеклассическая эстетика.

Коллоквиум по основным трудам теоретиков эпохи.

Тема 14. Информационное общество как особый культурно-исторический этап; особенности его художественной рефлексии

Теории и практики «новых медиа».

М. Маклюэн: «Понимание медиа: внешние расширения человека» (1964); «Война и мир в глобальной деревне» (1968).

Тема 15. Основные стили постмодернистского искусства (лекция + семинар)

Инсталляции; видео-арт, перформанс, оп-арт, минимализм, концептуализм, арте-повера, гиперреализм / фотореализм, боди-арт, энвайронмент, ленд-арт, граффити, арт-феминизм, электронное искусство, соц-арт, саунд-арт.

Вопросы для обсуждения:

- Обсуждение эссе Б. Гройса «Топология современного искусства»;
- Обзор стилей постмодернистского искусства.

Тема 16. Перформативность как феномен современного искусства.

Философия языка: теория речевых актов Джона Остина.

Концепт и Процесс как основа постмодернистского художественного творчества.

Перформативность как феномен. Перформативные практики в искусстве и Искусство перформанса: общее и особенное. Перформативные аспекты гендерных практик.

Вопросы для обсуждения:

- Обсуждение лекции Мишко Шуваковича «Искусство перформанса и новые теории искусства»
- Обзор стратегий перформативности на конкретных примерах.

Тема 17. Ирония как одна из доминант культуры постмодерна.

Ирония как доминанта аксиосферы постмодерна. Ирония в историческом дискурсе. Ценностный потенциал иронии. Эстетический потенциал иронии. Ироническое начало в художественных практиках современности. Ирония в работах:

- У. Эко;
- Р. Рорти;

- Е.Э. Дробышевой.

Тема 18. Арт-практики постмодерна.

Специфика художественной рефлексии в эпоху постмодерна. Эстетика, этика и аксиология современного искусства.

Вопросы для обсуждения:

- Кино
- Театр
- Танец
- Живопись
- Архитектура
- Дизайн
- Повседневные практики.

Тема 19. Традиции и новации в структуре актуального художественного пространства. Итоги блока «Постмодерн и постмодернизм»

Коллоквиум.

Тема 20. Наука XXI века

Специфика постнеклассической научной парадигмы.

Синергетика. Экофилософия. Биоэтика. Сайнс-арт.

Тема 21. Искусствознание в актуальном пространстве социогуманитаристики

Структура дисциплинарного пространства искусствознания.

Искусствознание в системе других наук (культурология, эстетика). Разделы искусствознания (теория искусства, история искусства, художественная критика). Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критика, история искусства). Области искусствознания: литературоведение, музыковедение, театроведение, киноведение, искусствознание в узком, наиболее употребительном смысле.

Концептуальные основания искусствоведения: Г. Вёльфлин, А. Ригль, Э. Панофски. Концепции Варбурга, Зедльмайера и Панофского. Иконология Э. Панофского как современная теория понимания в искусствознании. Три уровня содержания, составляющие «объект интерпретации». Проблема верифицируемости знания в искусствознании. Зедльмайер о привлечении в искусствоведческое исследование результатов естественных и других гуманитарных наук

Вопросы для обсуждения:

Коллоквиум по авторефератам диссертаций.

Тема 22. Методологические проблемы изучения искусства эпох модерна и постмодерна

Понятие методологии как науки и как комплекса методов изучения феноменов искусства. Общенаучные методы и специальные методы в структуре искусствознания. Методы: описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические. Анализ и интерпретация художественного произведения как ведущий метод. Иконология и иконография.

Аналитика опыта исследования современного искусства в научной литературе (коллоквиум по материалам актуальных исследований, презентации по итогам индивидуальных итоговых эссе).

Тема 23. Современность через призму концепций культурных поворотов и метамодернизма

XX век как век «поворотов». Концепция Н. Бахманн-Медик.
Концепция метамодернизма Р. Ван ден Аккера и Т. Вермюлена.
Специфика постмодернистской эстетики. Паракатегории постмодернистской эстетики (В.В. Бычков).

Тема 24. Технологические параметры функционирования современного искусства (XXI вв.).

Медиа технологии. Цифровое искусство.

Вопросы для обсуждения:

- Новейшие технологии в структуре современного искусства
- Практики science-art
- Практики bio-art
- Практики net-art
- Парадигма site specific
- NFT.

Тема 25. Институциональные параметры функционирования современного искусства

Организационная структура современного искусства. Функциональные особенности современного искусства. Арт-рынок: участники, потенциал, формы и методы деятельности. Роль художника, куратора, зрителя, критика.

Вопросы для обсуждения:

- арт-практики,
- арт-институции,
- кураторство,
- образовательные стратегии

Тема 26. Актуальные направления развития арт-практик

Вопросы для обсуждения:

Коллоквиум по теме «Дискурсивные вариации изучения современных художественных процессов (на примере частных исследовательских дискурсов).

Тема 27. Культурные индустрии как формат реализации актуальных творческих стратегий

Понятие креативных индустрий. Арт-коллаборации как феномен современной культуры: **Вопросы для обсуждения:**

- КИ на базе традиционных институций: анализ конкретных кейсов;
- КИ на базе креативных институций: анализ конкретных кейсов.

Тема 28. Итоги по разделу «Актуальные арт-практики начала XXI вв.»

Итоговый коллоквиум: современные проблемы науки и искусства.

Частные исследовательские проблемы в контексте современной социогуманитаристики (на примерах конкретных тем магистерских диссертаций слушателей курса).

7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины:

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:

- самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора;
- повторение и углубленное изучение лекционного материала;

- подготовку к семинарским занятиям;
- выполнение контрольной работы/реферата при наличии данной опции в учебном плане;
- подготовку к зачету/экзамену.

Для успешного усвоения тем дисциплины студентам необходимо использовать материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины: учебники (в т.ч. электронные); учебные пособия; тестовые задания; справочно-информационные материалы, размещенные в Internet.

Успешное овладение содержанием дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» предполагает интенсивную работу на аудиторных занятиях и систематическую самостоятельную работу. При работе на лекции, при чтении книги студенту необходимо постоянно мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями.

Подготовка к семинару / практическому занятию включает кроме отработки конспекта лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли и примеры из жизни. Если проблема заинтересовала студента, он может подготовить реферат или эссе и выступить с ним на семинаре. Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.

При подготовке к экзамену повторять пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. С учётом весьма большого объема изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в соответствии с учебным планом и указаниями преподавателей.

Примерные темы для подготовки к практическим занятиям (рефератов / презентаций) 1 семестра

1. Художественные практики эпохи модерна на примере живописи.
2. Художественные практики эпохи модерна на примере театра.
3. Художественные практики эпохи модерна на примере музыки.
4. Художественные практики эпохи модерна на примере кинематографа.
5. Художественные практики эпохи модерна на примере танца.
6. Художественные практики эпохи модерна на примере архитектуры.
7. Художественные практики эпохи модерна на примере дизайна.

Примерные темы для подготовки к практическим занятиям (рефератов / презентаций) 2 семестра

1. Художественные практики эпохи постмодерна на примере живописи.
2. Художественные практики эпохи постмодерна на примере театра.
3. Художественные практики эпохи постмодерна на примере музыки.
4. Художественные практики эпохи постмодерна на примере кинематографа.
5. Художественные практики эпохи постмодерна на примере танца.
6. Художественные практики эпохи постмодерна на примере архитектуры.
7. Художественные практики эпохи постмодерна на примере дизайна / в дискурсе урбанистики.
8. Перформативные практики в пространстве современного искусства.

9. Медиаискусство.

Примерные темы для подготовки к практическим занятиям (рефератов / презентаций) 3 семестра

1. Новейшие технологии в структуре современного искусства.
2. Практики science-art.
3. Практики bio-art.
4. Практики net-art.
5. NFT.
6. Дискурсивные вариации изучения современных художественных процессов (на примере частных исследовательских дискурсов).
7. Система современной художественной жизни (арт-практики, арт-институции, кураторство, образовательные стратегии): анализ конкретных кейсов.
8. Арт-коллаборации как феномен современной культуры: анализ конкретных кейсов

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

А) Основная литература

1. *Арсланов В.* Теория и история искусствознания. Том 5. XX век. Постмодернизм. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2015. 304 с.
2. *Гонтарев Б.* Как научиться понимать и любить искусство. Учебное пособие / Arts Appreciation: Teaching the Creative Abilities for the Future Journalists. Языки: Русский, Английский. М.: МГИМО, 2014. 94 с.
3. *Дианова В.М.* Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. – СПб., 1999.
4. *Евин И.* Искусство и синергетика. Учебное пособие. М.: Либроком, 2014. 208 с.
5. *Ильина Т., Фомина М.* История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия. Учебник. М.: Юрайт, 2015. 534 с.
6. *Ильина Т.В.* История искусства Западной Европы от античности до наших дней: Учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2016.
7. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М., 2021.
8. *Курюмова Н.В.* Современный танец культуре XX века: смена моделей телесности : Учебное пособие. - 2-е изд., стер., 2021.
9. *Лепеки А.* Исчерпывающий танец. Перформанс и политика движения. М., 2021.
10. *Лободанов А.* Семиотика искусства. История и онтология. Учебное пособие. М.: ДРОФА, 2013.
11. *Никитина И.П.* Философия искусства: в 2 ч.: учебник для вузов / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп., 2021.
12. Основы теории и истории искусств: Изобразительное искусство: Театр. Кино: Учебное пособие / Под ред. Т.С. Паниотовой. - 6-е изд., стер., 2021.
13. Северюхин Д. Я. Три века художественного рынка Санкт-Петербурга, или Проза художественной жизни. СПб., 2018.
14. *Сироткина И.* Свободный танец в России. История и философия. М.: НЛЮ, 2021.
15. *Шестаков В.* История истории искусства. От Плиния до наших дней. Учебное пособие. М.: Ленанд, 2015. 336 с.

Б) Дополнительная учебная литература

1. *Арсланов В.Г.* Западное искусствознание XX в. – М.: Академический проект; Традиция, 2005. – 864 с.
2. *Барраль-и-Альтэ Ксавье.* История искусства. Histoire de l'art. Пер с фр. Переводчик: Н. Лебедева. М.: АСТ, Астрель, 2009. 192 с.
3. *Зисль А.* Искусство и эстетика. Введение в искусствоведение. Учебник. Издательство: Искусство, 1967. 440 с.
4. *Ильин И.* Постмодернизм: словарь терминов. – М.: ИНТРАДА-М, 2001.
5. Мэри Вигман. Абсолютный танец. Воспоминания, письма, статьи / Пер. Лия Эбралидзе. М., 2021.
6. *Петров В.* Количественные методы в искусствознании. Академический Проект, Фонд «Мир», 2004. 432 с.
7. Постмодернизм: Энциклопедия / Составители и научные редакторы А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. 1040 с.
8. *Сокольникова Н.М.* История изобразительного искусства: Учебник в 2-х тт. М.: Академия, 2009.
9. Социология искусства / Отв. ред. В.С. Жидков, Т.А. Клявина. СПб.: Искусство СПб.: Искусство-СПб, 2005. 479 с.
10. Социология искусства. Учебник. Под ред. В. Дмитриевского. М., 2005.
11. Философия культуры. Становление и развитие. — СПб.: Издательство «Лань», 1998. 448 с. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Fil_Kult/index.php
12. *Фриче В.М.* Социология искусства. М.: УРСС, 2003. 203 с.
13. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 688 с.

В) Дополнительная научная литература:

1. *Андреева Е.* Всё и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. СПб., 2004.
2. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М, 1996.
3. *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М., 2006.
4. *Бодрийяр Ж.* Соблазн. М., 2000.
5. *Бычков В.В.* Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. М., 2010.
6. *Каган М.С.* Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1972. 440 с.
7. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. М., 2000.
8. Корневище ОА: Книга неклассической эстетики. М., 1999.
9. *Лиотар Ф.* Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998.
10. *Луман Н.* Медиа коммуникации. М., 2005.
11. *Маньковская Н.Б.* Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.
12. *Ницше Ф.* Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005.
13. *Ницше Ф.* По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. М., 2007.
14. *Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства. М., 1990.
15. Перспективы метафизики: Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. СПб., 2000.
16. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 2001.
17. *Савчук В.В.* Конверсия искусства. СПб., 2001.
18. *Соколов Е.Г.* Аналитика масскульта. СПб., 2001.
19. *Столович Л.Н.* Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. М., 1994.

20. *Суворов Н.Н.* Элитарное и массовое сознание в культуре постмодернизма. СПб., 2004.
21. *Тоффлер Э., Тоффлер Х.* Создание новой цивилизации: Политика третьей волны. Новосибирск, 1996.
22. *Тоффлер Э., Тоффлер Х.* Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь. М., 2008.
23. *Тулчинский Г.Л.* Постчеловеческая персонология. Новые перспективы свободы и рациональности. - СПб., 2002.
24. *Хассан И.* Культура постмодернизма // В кн.: Современная западноевропейская и американская эстетика: Сборник переводов / Под ред. Е.Г. Яковлева. М., 2002. С. 113-124.
25. *Хренов Н.А.* Зрелища в эпоху восстания масс. М., 2006.
26. *Хренов Н.А.* Культура в эпоху социального хаоса. М., 2002.
27. Цветущая сложность. Разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур и этносов. СПб., 2004.
28. *Шилз Э.* Теория массового общества / Человек: образ и сущность: Ежегодник РАН ИНИОН. Центр гуманитарных научно-информационных исследований. М.: 2000. С. 228-241.
29. *Эпштейн М.* Постмодернизм в России. М.: Издательство Р. Элинина, 2000.

Г) Статьи автора учебного курса д. филос. н. Е.Э. Дробышевой

1. *Дробышева Е.Э.* Аксиосфера постмодерна: Ирония. СПб., 2008.
2. *Дробышева Е.Э.* Архитектоника культуры: Опыт культурфилософской рефлексии. СПб., 2010.
3. Личность в архитектонике модерна: Баланчин // Вестник АРБ. 2015. № 36. С. 21-26.
4. Модус иронического в архитектонике современности // Архитектоника современного искусства: Сб. ст. / Под ред. Е.Э. Дробышевой, Л.А. Меньшикова. СПб.: АРБ им. А.Я. Вагановой, 2015. С. 37-54.
5. Культура vs цивилизация: взгляд через «Окно Овертона» // Вестник МГУКИ. 2015. № 5 (67). С. 58-64.
6. Танец в аксиологическом дискурсе: проблема подлинности // Вестник АРБ. 2015. № 39. С. 195-201.
7. Поколение развлечений: к вопросу о ценностных основаниях поколенческой идентификации // Вестник ТГУ. 2016. № 1 с. 50-59. (0,6 п.л.) ВАК
8. Архитектоника искусства: от концепта к практикам // Вестник АРБ. 2016. № 42. С. 188-191.
9. «Нечеловеческое, слишком нечеловеческое...»: к вопросу об аксиологических основаниях современного искусства // Вестник АРБ. 2016. № 43. С. 119-126.
- Ценностные стратегии культурных индустрий // Международный журнал исследований культуры. № 2 (23) 2016. с. 106-114.
10. Культурные индустрии в современной социокультурной архитектонике // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26). С. 6-13.
11. Антон Адашинский и все-все-все: эстетические эксперименты в современных арт-практиках // Архитектоника современного искусства: жанрово-видовые трансформации». СПб.: Издат-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2016. С. 100-108.
12. В соавторстве со Смекаловым Ю.А. Актуальные технологии в искусстве: новая жизнь танца // Вестник Академии Русского балета. 2017. № 50. С. 31-38.
13. Музыка в кармане: приватизация искусства как тренд современности // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 3 (28). С. 38-44.
14. В соавторстве с Е. Лапиной. Арт-стратегии как инструмент городского развития // Вестник Академии Русского балета. 2017. № 51. С. 90-101.

15. Архитектоника как концепт искусства XX-XXI веков. В сб.: Архитектоника современного искусства: сто лет под знаком революций. СПб.: Издат-во Академии Русского балета, 2018.
16. Со-временность в сетях виртуальности: хронотопологические игры // Жизнь и письмо: сборник статей: к 70-летию А. А. Грякалова / сост. С. А. Мартынова. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. 304 с. С. 285-293.
17. Задачи и перспективы подготовки специалистов в сфере культурных индустрий // Культура и образование. М.: МГИК, 2018. № 1(28). С. 80-87. ВАК.
18. «Трансграничник» Ян Фабр на службе искусству // Первый Российский эстетический конгресс. 17-19 октября 2018, СПб. Тезисы докладов. СПб.: Российское эстетическое общество, 2018. – 435 с. с. 236-238.
19. Архитектоника как концепт искусства современности // Архитектоника современного искусства: сто лет под знаком революций. Сб. статей / Сост. Е.Э. Дробышева; науч. ред. Л.А. Меньшиков. СПб.: Издат-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2018. 242 с. С. 16-25.
20. Аксиологический потенциал культурных индустрий // Государственное управление и развитие России: вызовы и возможности. Сборник статей международной конференц-сессии. Том 2 / под общ. ред. Г.Ю. Ивлевой.- М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2018. - 1006 с. С. 799-804.
21. Образовательные стратегии эпохи креативности // Культура и образование. № 4 (31). 2018. С. 5-12 (ВАК)
22. Высшая школа и креативные индустрии: возможности взаимодействия // Вестник МГЛУ. № 14 (809). 2018. С. 356-368 (ВАК).
23. Современное искусство как пространство поисков идентичности // Диалог культур и цивилизаций: материалы Международной научно-практической конференции. 15–16 марта 2019 г. / Под общ. ред. Ч. Б. Далецкого, А. Ю. Платко. М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2019. С. 97-105.
24. Художник и диктат новаций // Архитектоника современного искусства: художник и власть. Сб. статей / Сост. Е.Э. Дробышева; науч. ред. Л.А. Меньшиков. СПб.: Издат-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2019. С. 72-79.
25. Арт-коллаборации в архитектонике современной культуры // Культура и образование. № 3(34). 2019. С. 53-62. (в соавторстве с Ю.А. Смекаловым).
26. «Искусство 3.0» в актуальной социокультурной архитектонике // Вестник Томского университета.
27. «Искусство в заточении»: арт-стратегии эпохи карантина // Вестник Академии Русского балета. 2020. № 3(68). С. 160-170. (в соавторстве со Смекаловым Ю.А.).
28. Трансграничье как модус существования современного искусства // Восьмой Российский Философский Конгресс «Философия в полицентричном мире». Круглые столы. Сборник научных статей. М.: РФО - ИФРАН - МГУ. Издательство «Логос», ООО «Новые печатные технологии» (Москва), 2020. С. 1093-1095.
29. Потенциал культурных индустрий в режиме «карантин» // Государственное управление и развитие России: глобальные угрозы и структурные изменения: сборник статей международной конференц-сессии. Том 3. М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2020. С. 240-245
30. Танец в модусе самоидентификации // Обсерватория культуры. 2020. № 17(6). С. 638-647.
31. В соавторстве с Цискаридзе Н.М. «Живая аксиология»: разговор философа с художником о ценностях современной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 2 (100). С. 74-86.
32. К проблеме определения контуров актуальной культурной реальности: Просвещение 2.0, или О бедном модерне замолвите слово // V Российский

культурологический конгресс с международным участием «Культурное наследие — от прошлого к будущему» : программа и тезисы докладов. Санкт-Петербург, 8–10 ноября 2021 г. — Санкт-Петербург ; Москва : Институт Наследия, 2021. — 232 с. — С. 41.

33. Технологии VS аксиология: битвы на полях современного искусства» XIII международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы – 2021. Этика как наука и профессия». Санкт-Петербургский Государственный Университет, 18-20 ноября 2021 г. Материалы конференции / Отв. ред. В.Ю. Перов – СПб.: ООО «Сборка», 2021. – 329 с. С. 11–12.

34. Архитектоника современного искусства в режиме медиа: пространство, технологии, агенты / Сост. и ред. Е. Э. Дробышева. Санкт-Петербург: Издательство Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2021. – 178 стр., ил.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Для выхода в Интернет с целью поиска информации используются браузеры *Internet Explorer*, *Google Chrome*, *Mozilla Firefox* и *Opera*, а также поисковые системы *Google* и *Яндекс*.

- Дистанционное общение осуществляется при помощи электронной почты, для визуального общения используется программа *Skype*.
- Программы *PowerPoint*, *Word*, *Picture Manager* необходимы при подготовке к лекциям и семинарским занятиям - для создания презентаций, работы с текстовым и иллюстративным изобразительным материалом.
- Подготовка видеоматериалов требует использования программы *Nero Vision* или аналогичных видеоредакторов.

Перечень ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- Арт-менеджер»: <http://www.artmanager.ru/>
- Арт-менеджер: книжный магазин: <http://shop.artmanager.ru/catalog/books/ebooks/>
- Event-live. Деловой портал для профессионалов ивент-индустрии. <http://event-live.ru/>
- Event-маркетинг от А до Я. <https://vk.com/markevent>
- «60 параллель»: журнал о культурной политике и гуманитарных практиках. (2003-2011): <http://www.journal.60parallel.org/ru/about.html>
- Сайт Института культурной политики: <http://www.cpolicy.ru/>
- Теории и практики. <http://theoryandpractice.ru>
- Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»: www.elibrary.ru
- «Библиотека Гумер – гуманитарные науки»: <http://www.gumer.info/>
- «Sci-lib.com» - библиотека научных книг и журналов: <http://sci-lib.com/>
- «Куб-библиотека»: <http://www.koob.ru/>
- «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366
- Документы ЮНЕСКО по творческим индустриям: <http://www.unesco.org>
- Сайт Британского департамента культуры, медиа и спорта: <http://www.culture.gov.uk>
- Creative Clusters портал, посвященный творческим индустриям и кластерам: <http://www.creativeclusters.com>
- Culture.Info портал, посвященный творческим индустриям: (<http://industry.culture.info>)

- Creative Economy — сайт о творческих индустриях в Австралии: <http://www.creative.org.au>
 - Сайт британского агентства «Комедия»: <http://www.comedia.org.uk>
 - Сайт автора книги «Креативный класс» Р. Флориды: <http://www.creativeclass.org>
- 1.tercultural City Творческие индустрии и развитие городов (<http://www.interculturalcity.com>)

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- интернет-ресурсы.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**«Концепции современного искусства и
культуры»**

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного искусства и культуры» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Монтлевич Александр Петрович, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного искусства и культуры» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- Формирование осознанности в отношении институтов современной повседневности, жизненной серьезности и профессиональной идентичности в сфере художественного и культурного производства;
- Подготовка авторов, способных производить авторские высказывания без опоры на референсы;
- Подготовка исследователей-художников, ориентирующихся в ценностях мира пост-секулярного пост-фордизма как онтологического поля художественного производства.

Задачи освоения дисциплины:

- Сформировать навык сопоставления своей профессиональной и общекультурной идентичности в контексте проблематизаций современных институтов идентичности авторской функции.
- Сформировать навык работы с культурным и культурно-индивидуальным аффордансом и общим объектом внимания в рамках художественной практики и ее рефлексии.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Концепции современного искусства и культуры» относится к обязательной части общеобразовательной программы (М.1.Б.3). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Концепции современного искусства и культуры» являются знания курсов «Формы и жанры современного искусства», и «Анализ хореографического произведения», изучаемых в рамках обязательной части общеобразовательной программы, а также «Методология научного исследования в хореографии», изучаемой в рамках дисциплин, определяемых вузом, и «Техники современного танца», изучаемой в рамках элективных дисциплин.

Дисциплина «Концепции современного искусства и культуры» является предшествующей для следующих дисциплин, знание которых строится на основании актуальных концепций современного искусства и культуры: «Сценическая техника в балетном театре», «Техническое сопровождение показов», «Анализ хореографического произведения», «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» (знания, умения и навыки, касающиеся составных частей организации художественного процесса).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<ul style="list-style-type: none">• Знает различные методы и подходы к анализу соотношения социально-экономического, политического и эстетического элементов в практиках и продуктах культурного производства.• Умеет применять их на практике.• Владеет способами использовать их как на стадиях создания, так и при восприятии

	завершенных художественных высказываний.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<ul style="list-style-type: none"> • Знает, как быстро выделять признаки культурных, этнических и национальных различий акторов художественного производства и культурных практик • Умеет применять это знание для анализа. • Владеет навыком соотносить различие в эстетических вкусах, предпочтениях и формах потребления продуктов культурного производства с принадлежностью зрителя или автора той или иной культурной группе или социальному институту.
ПК-7. Способен осуществлять анализ факторов формирования и развития современного пластического языка в мировом художественном пространстве, современное состояние, особенности и перспективы развития хореографического искусства в контексте актуальных художественно-эстетических тенденций	<ul style="list-style-type: none"> • Знает алгоритм перехода с одного уровня аналитических абстракций на другой при рассмотрении хореографического материала. • Умеет применять это знание на практике. • Владеет навыком соотносить хореографическое медиа с другими медиа в поле современных художественных практик и стратегий

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры		
		I	II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216/6	72/2	72/2	72/2
Контактная работа	108	36	36	36
<i>В том числе:</i>				
Лекции	54	18	18	18
Практические занятия	54	18	18	18
Самостоятельная работа (всего)	108	36	36	18
<i>В том числе:</i>				
Самостоятельная работа студентов	54	18	18	18
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт с оценкой, зачёт, экзамен</i>	54	18	18	18

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Постфордистское общество и публичность художника	9	3	3	3	Устное сообщение
2	Навык «хоть как-то» и виртуозность художника как новый дилетантизм	9	3	3	3	
3	Деятельная (vita activa) и созерцательная (vita	9	3	3	3	

	contemplativa) жизнь в современном обществе и contemporary art					
4	Инстанция автора и авторская функция: проблематика подписи, оригинальности и креативности в контексте концепта «смерти автора» в современном искусстве	9	3	3	3	Устное сообщение
5	Вкус, культурный и экономический капитал. Проблема предпочтений в эстетическом поле от Канта и Веблена до Гройса	9	3	3	3	
6	Современная биополитика как поле идентификации антропного актора культурного производства	9	3	3	3	
7	Профессиональные стратегии современного художника. Призвание и профессия в пост-протестантской трудовой этике	9	3	3	3	Реферат
8	Телесность и фактичность в обобщенном принципе симметрии в теориях акторно-сетевого анализа	9	3	3	3	Устное сообщение
9	Спекулятивная и объектно-ориентированная онтологии в приложении к художественному и хореографическому доменам искусства как форме жизненной серьезности	9	3	3	3	Устное сообщение
10	Метафизика, современное искусство и общество потребления	9	3	3	3	Устное сообщение
11	Капитализм, шизофрения и потоки желания. Норма и антипсихиатрические Зинституты	9	3	3	3	
12	Цинизм как культурная доминанта и формация несчастного сознания	9	3	3	3	Устное сообщение
13	Пост-правда, пост-истина, fake-news, fake-events, и fiction-theory. Правда и фикция в современных художественных страгегемах	9	3	3	3	
14	Аффордансы пост-человеческой воплощенности: телесность энактивизма и опережающая этика безопасности	9	3	3	3	Реферат
15	Квир-повестка,	9	3	3	3	Устное сообщение

	ксенофеминизм и «новая этика» как театр абсурда					
16	Теории заговора и «теории разговора». Культура подозрения	18	6	6	6	Тест, реферат
17	Эстетика и политика	9	3	3	3	Устное сообщение

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Современное искусство как рефлексивная практика жизни и как занятие в обществе потребления.

Тема 2. Арт-объекты, товарная форма и потребительский фетишизм.

Тема 3. Потребление как основная занятость современного человека. Художник как анархист в обществе капитало-фашизма.

Тема 4. Вкус.

Тема 5. Искусство как иллюзорная рутина повседневной вовлеченности. Саморефлексия художественного конвейера в ситуации делегирования производства внечеловеческой агентности.

Тема 6. Искусство в современном мире. Вкус и отказ от предпочтений как стратегия современного автора и зрителя.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- тренировка режимов поисковой активности в поле современных концептов в режиме экологии знания;
- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания теоретических доменов повседневных рутин современных обществ в мире пост-фордистского капитализма;
- метакомпетенции риторического домена;
- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении философских проблем.

Для решения первой задачи студентам предлагается youtube-контент разных тематик, от псевдонаучных до популярно-научных.

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при выполнении студентами практик из этнометодологии и конверс-анализа.

Для задач третьего типа предлагаются методы авто-этнографии (перекрестное интервью, аборигенная этнография и др.)

Студенты работают над эссе, а также проектами, связанными с использованием новых медиа делегирования художественного производства нейро-сетям (в свободном доступе в сети Интернет)

7.2. Планы проведения практических занятий

Каждое занятие включает в себя элементы лекции, коллоквиума и семинара; встреча начинается с дискуссии по теме и литературе, заданной к самостоятельному изучению,

продолжается блоком лекционной подачи нового материала и завершается коллективным обсуждением и рефлексией рассматриваемой проблематики.

1. Постфордистское общество и публичность художника
2. Навык «хоть как-то» и виртуозность художника как новый дилетантизм.
3. Деятельная (*vita activa*) и созерцательная (*vita contemplativa*) жизнь в современном обществе и contemporary art.
4. Инстанция автора и авторская функция: проблематика подписи, оригинальности и креативности в контексте концепта «смерти автора» в современном искусстве.
5. Вкус, культурный и экономический капитал. Проблема предпочтений в эстетическом поле от Канта и Веблена до Гройса.
6. Современная биополитика как поле идентификации антропного актора культурного производства
7. Профессиональные стратегии современного художника. Призвание и профессия в пост-протестантской трудовой этике.
8. Телесность и фактичность в обобщенном принципе симметрии в теориях акторно-сетевого анализа.
9. Спекулятивная и объектно-ориентированная онтология в приложении к художественному и хореографическому доменам искусства как форме жизненной серьезности.
10. Метафизика, современное искусство и общество потребления.
11. Капитализм, шизофрения и потоки желания. Норма и антипсихиатрические институты.
12. Цинизм как культурная доминанта и формация несчастного сознания.
13. Пост-правда, пост-истина, fake-news, fake-events, и fiction-theory. Правда и фикция в современных художественных стратагемах.
14. Аффордансы пост-человеческой воплощенности: телесность энактивизма и опережающая этика безопасности.
15. Квир-повестка, ксенофеминизм и «новая этика» как театр абсурда.
16. Теории заговора и «теории разговора». Культура подозрения.
17. Эстетика и политика

8. Список основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Альтюссер Л. За Маркса [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
2. Арендт Х. О деятельной жизни [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
3. Бейтсон Г. Экология разума [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
4. Бергсон А. Творческая эволюция [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
5. Бурдьё П. Практический смысл [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
6. Вебер М. Наука как призвание и профессия [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
7. Веблен Т. Теория праздного класса [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
8. Гаринкель Г. Этнометодологические исследования [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
9. Гигерич В. Ракета и стартовая площадка. [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
10. Гоффман И. Поведение в публичных местах [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
11. Гройс Б. Комментарии к искусству [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>
12. Делез Ж. Лейбниц. Складка и барокко [Электронный ресурс]

<http://www.iphlib.ru>

13. Жижек С. Возвышенный объект идеологии [Электронный ресурс]

<http://www.iphlib.ru>

14. Кант И. критика способности суждения [Электронный ресурс]

<http://www.iphlib.ru>

15. Латур Б. Нового времени не было [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>

16. Ло Дж. После метода [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>

17. Мейясу К. После конечности [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>

18. Негарестани Р. Циклопедия [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>

19. Парсонс Т.О структуре социального действия [Электронный ресурс]

<http://www.iphlib.ru>

20. Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное [Электронный ресурс]

<http://www.iphlib.ru>

21. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>

22. Хайдеггер М. Бытие и время [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>

23. Фрейд З. Остороумие и его отношение к бессознательному [Электронный ресурс] <http://www.iphlib.ru>

8.2. Дополнительная литература:

1. Монтлевич А. Сцена вымысла: Фома неверующий и первые позитивисты

2. Монтлевич А. Факт как фетиш: вместо-имени [Электронный ресурс]

<http://www.trans-lit.info/materialy/14-vypuski/aleksandr-montlevich-fakt-kak-fetish-vmesto-imeni>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- контекстная реклама
- Wikipedia
- youtube
- rutracker

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Формы и жанры современного искусства»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Формы и жанры современного искусства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Котылева Анастасия Александровна, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Формы и жанры современного искусства» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «25» июня 2021 года (протокол № 12)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- подготовка специалистов, обладающих знанием об основных этапах развития модернистского и постмодернистского искусства, об основных формообразующих приемах и жанровой специфике произведения современного искусства.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать представление историю модернистского и постмодернистского искусства.
- заложить навыки анализа произведения современного искусства.
- сформировать навыки по суждения о произведении современного искусства и его эстетической и социально-политической оценки.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Формы и жанры современного искусства» относится к обязательной части общеобразовательной программы (М.1.Б.4). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Формы и жанры современного искусства» являются знания курсов «История современной хореографии», «Современные проблемы культуры и искусства», «Концепции современного искусства и культуры», «Кураторство, драматургия, критика в современном танце», «Экономика исполнительских искусств», изучаемых в рамках обязательной части общеобразовательной программы, а также, «Правовое регулирование творческой деятельности», изучаемой в рамках элективных дисциплин, определяемых вузом.

Дисциплина «Формы и жанры современного искусства» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на знании специфики и актуальных методологий анализа форм и жанров в современном искусстве: «Анализ современной хореографии», «Стратегии идентичности в современном искусстве», «Производственная практика, преддипломная», «Производственная практика, творческая», (знания, умения и навыки, касающиеся анализа художественной практики).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знает об основных этапах развития модернистского и постмодернистского искусства, Умеет применять это знание на практике. Владеет навыком суждения об основных формообразующих приемах и жанровой специфике произведения современного искусства.
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом	Знает историю модернистского и постмодернистского искусства. Умеет применять эти знания для создания исследовательских проектов и в своей художественной практике.

контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Владеет навыком анализа модернистского и постмодернистского искусства.
ПК-7. Способен осуществлять анализ факторов формирования и развития современного пластического языка в мировом художественном пространстве, современное состояние, особенности и перспективы развития хореографического искусства в контексте актуальных художественно-эстетических тенденций	Знает специфику и актуальные методологии анализа произведения современного искусства. Умеет применять эти знания в своей художественной практике. Владеет навыками суждения о произведении современного искусства и его эстетической и социально-политической оценки.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры	
			I
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/1		72/1
Контактная работа	36		36
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	36		36
Самостоятельная работа (всего)	36		36
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	27		
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт</i>	9		

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы			Самостоятельная работа студента	Формы текущего контроля
		Контактная работа				
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1.	Тема 1. Введение в проблематику искусства XX века. Модернизм и постмодернизм. Обзор программы курса: цели и задачи, основная литература, основные требования к студентам.	2			2	Устное сообщение
2.	Тема 2. Истоки модернистского искусства, его эстетическая идеология и тематика.	2			2	
3.	Тема 3. Фовизм и экспрессионизм (Париж, Берлин, Дрезден, Вена). История направлений. Эстетические	2			2	Устное сообщение

	программы фовизма и экспрессионизма.					
4.	Тема 4. Кубизм. История группы и эстетические основания движения.	2			2	Устное сообщение
5.	Тема 5. Футуризм в Италии. История движения. Эстетическая программа футуризма. Футуризм и тоталитарная культура.	2			2	Устное сообщение
6.	Тема 6. Будетляне и футуристы. История движения. Национальные традиции в русском футуризме. Коллаж.	2			2	
7.	Тема 7. Абстракция и беспредметная живопись. Казимир Малевич и Пит Мондриан. Очерки творчества художников. Их роль в истории модернизма.	2			2	Устное сообщение
8.	Тема 8. Конструктивизм, Баухауз, Де Стейл. История направлений. Эстетические программы движений. Борьба за новый быт, эстетика коллажа как новый художественный язык. Пространственные эксперименты в искусстве.	2			2	Устное сообщение
9.	Тема 9. Дадаизм. История движения. Коллаж, ассамбляж. Сюрреализм. История движения. Коллективные игры, влияние психоанализа на авангард.	2			2	Устное сообщение
10.	Тема 10. Советское искусство: неоклассика, тоталитаризм, социализм. Возвращение фигуративного искусства.	2			2	Устное сообщение

11.	Тема 11. Арт брют, традиция примитива, искусство как «священное безумие». Художники позднего модернизма: А.Джакометти, Ф.Бэкон, Л.Фрейд. Поздний сюрреализм и возвращение живописи после авангардистской революции первых десятилетий XX в. Абстрактный экспрессионизм.	2			2	Устное сообщение
12.	Тема 12. Ив Кляйн и начало акционизма. «Живые кисти». Венский акционизм. Тело как предел художественного действия.	2			2	
13.	Тема 13. Поп-арт. История направления. Повседневное в искусстве. Эстетизация техник копирования. Идеология демократизации искусства. Новый реализм и «Бедное искусство». Новые реди мейды.	2			2	Устное сообщение
14.	Тема 14. Неодадаизм, хэппенинг. Творчество Йозефа Бойса. Алексей Хвостенко и группа ВЕРПА. Оп-арт и кинетизм. Оптика, зрительные иллюзии и механическое движение в современном искусстве.	2			2	Устное сообщение
15.	Тема 15. Лэнд-арт, инсталляции: Р. Смитсон, Христо, Р. Серра. Новый пленэр. Гиперобъекты вне художественного пространства.	2			2	Устное сообщение
16.	Тема 16. Концептуализм и	2			2	Участие в обсуждениях

	минимализм в Европе и США. Филоофия восприятия и философия экономии художественной формы в искусстве 1960-80-х гг. Позднесоветский и постсоветский концептуализм. Соц-арт: В.Комар и А.Мелаид, А.Косолапов, Л.Соков, В.Гаврильчик.					на семинаре
17.	Тема 17. Немецкие художники 1960-70-х: Г.Базелиц, Г.Рихтер, З.Польке. Немецкий неокспрессионизм, Новые дикие, некрореализм, Новая академия изящных искусств. Дж. Уолл, Дж.Кунс, С.Шерман. Медиа в современном искусстве: видео-арт, сетевое искусство.	2			2	Устное сообщение
18.	Тема 18. Подведение итогов курса	2			2	Участие в обсуждениях на семинаре

6. Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Современное искусство, его роль в жизни человека и общества.

Раздел 2. Модернизм и его эстетические основания.

Раздел 3. Модернистские направления и группы.

Раздел 4. постмодернизм и его эстетические основания.

Раздел 5. Постмодернистские направления и группы.

Тема 1. Введение в проблематику искусства XX века. Модернизм и постмодернизм. Обзор программы курса: цели и задачи, основная литература, основные требования к студентам.

Тема 2. Истоки модернистского искусства, его эстетическая идеология и тематика. Сезанн и начало модернистской живописи. Бодлер о живописи и культуре эпохи Второй империи. Рембо об актуальности творчества и идентичности художника. Розалинд Краусс и ее эссе «Оригинальность авангарда»

Тема 3. Фовизм и экспрессионизм (Париж, Берлин, Дрезден, Вена). История направлений. Эстетические программы фовизма и экспрессионизма. Сходства и различия между фовизмом и экспрессионизмом. Василий Кандинский: экспрессионизм и абстракция. Влияние на авангард архаической традиционной культуры.

Тема 4. Кубизм. История группы и эстетические основания движения.

Тема 5. Футуризм в Италии. История движения. Эстетическая программа футуризма.

Футуризм и тоталитарная культура.

Тема 6. Будетляне и футуристы. История движения. Национальные традиции в русском футуризме. Коллаж.

Тема 7. Абстракция и беспредметная живопись. Казимир Малевич и Пит Мондриан. Очерки творчества художников. Их роль в истории модернизма.

Тема 8. Конструктивизм, Баухауз, Де Стейл. История направлений. Эстетические программы движений. Борьба за новый быт, эстетика коллажа как новый художественный язык. Пространственные эксперименты в искусстве.

Тема 9. Дадаизм. История движения. Коллаж, ассамбляж. Сюрреализм. История движения. Коллективные игры, влияние психоанализа на авангард.

Тема 10. Советское искусство: неоклассика, тоталитаризм, социализм. Возвращение фигуративного искусства.

Тема 11. Арт брют, традиция примитива, искусство как «священное безумие». Художники позднего модернизма: А. Джакометти, Ф. Бэкон, Л. Фрейд. Поздний сюрреализм и возвращение живописи после авангардистской революции первых десятилетий XX в. Абстрактный экспрессионизм. Новые формы спонтанного творчества. Влияние сюрреализма на абстрактных экспрессионистов.

Тема 12. Ив Кляйн и начало акционизма. «Живые кисти». Венский акционизм. Тело как предел художественного действия.

Тема 13. Поп-арт. История направления. Повседневное в искусстве. Эстетизация техник копирования. Идеология демократизации искусства. Новый реализм и «Бедное искусство». Новые реди мейды. Повседневные объекты и мусор как художественный материал и фактура.

Тема 14. Неодадаизм, хэппенинг. Творчество Йозефа Бойса. Алексей Хвостенко и группа ВЕРПА. Оп-арт и кинетизм. Оптика, зрительные иллюзии и механическое движение в современном искусстве.

Тема 15. Лэнд-арт, инсталляции: Р. Смитсон, Христо, Р. Серра. Новый пленэр. Гиперобъекты вне художественного пространства.

Тема 16. Концептуализм и минимализм в Европе и США. Философия восприятия и философия экономии художественной формы в искусстве 1960-80-х гг. Позднесоветский и постсоветский концептуализм. Соц-арт: В. Комар и А. Меламид, А. Косолапов, Л. Соков, В. Гаврильчик.

Тема 17. Немецкие художники 1960-70-х: Г.Базелиц, Г.Рихтер, З.Польке. Немецкий неокспрессионизм, Новые дикие, некрореализм, Новая академия изящных искусств. Дж. Уолл, Дж. Кунс, С. Шерман. Медиа в современном искусстве: видео-арт, сетевое искусство.

Тема 18. Подведение итогов курса.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;

- развитие и совершенствование творческих способностей к участию в семинарах в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей коммуникативных способностей студентам предлагается активное участие в обсуждениях во

время занятий, а также расширение профессионального кругозора за счет участия в жизни профессионального сообщества.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается резюмирование и рефлексия полученных знаний во время учебного процесса и формирование индивидуального подхода в ответах на вопросы.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения, тестирование в конце каждого раздела, зачет в конце курса.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

Бейнс С. Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн / Салли Бейнс. - Москва : ООО «Арт Гид», 2018. - 311 с.

8.2. Дополнительная литература:

Бодлер Ш. Поэт современной жизни <https://forlit.philol.msu.ru/lib-ru/ baudelaire1-ru>

Бретон А. Манифест сюрреализма http://contemporary-artists.ru/Surrealist_Manifestos.html

Гринберг К. Авангард и китч <https://moscowartmagazine.com/issue/35/article/672>

Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму <http://kazimirmalevich.ru/bsp11/>

Маринетти Ф.Т. Манифест Футуризма

https://www.hse.ru/data/2017/11/15/1172476317/Manifest_futurizma_Marinetti.pdf

Матисс А. Заметки живописца http://anrimatiss.ru/zametki_1/

Левитт Сол. Параграфы о концептуальном искусстве <https://moscowartmagazine.com/issue/23/article/366>

Новиков Т. Тайный культ <https://timurnovikov.ru/library/knigi-i-stati-timura-petrovichanovikova/taunyu-kult>

Новиков Т. Петербургское искусство 1990 годов https://timurnovikov.ru/storage/docs/lecture/90_peterburgskoe_iskusstvo.pdf

Йорн А. Патафизика, формирующаяся религия http://hylaea.ru/uploads/files/page_6664_1490297545.pdf

Шкловский В. Искусство как приём https://monoskop.org/images/7/75/Shklovsky_Viktor_O_teorii_prozy_1929.pdf

Duchamp М. The Creative Act https://monoskop.org/images/7/7c/Duchamp_Marcel_1957_1975_The_Creative_Act.pdf

Cubism and abstract art [catalogue] (1936) https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2748_300086869.pdf

Jameson F. Selected Writings on the Postmodern 1983-1998 https://monoskop.org/File:Jameson_Fredric_Cultural_Turn_Selected_Writings_on_the_Postmodern_1983-1998.pdf

Kosuth J. Art After Philosophy (1969) https://www.ubu.com/papers/kosuth_philosophy.html

Rose В. ABC Art https://monoskop.org/images/8/86/Rose_Barbara_1965_1988_ABC_Art.pdf

Robert Smithson: The Collected Writings https://monoskop.org/images/a/ad/Smithson_Robert_The_Collected_Writings.pdf

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Андреева Е. Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX

века <https://www.academia.edu/41184997>

Бобринская Е. «Красота и необходимость насилия»: Мифопоэтика раннего футуризма
http://artstudies.sias.ru/upload/2015_1-2_194-215_bobrinskaya.pdf

Бодрийяр Ж. Поп-арт: искусство общества потребления? http://ec-dejavu.ru/p-2/Pop_Art-2.html

Бюргер П. Теория авангарда <https://artguide.com/posts/720>

Дёготь Е. От товара к товарищу <https://www.ruthenia.ru/logos/number/50/14.pdf>

Калинеску М. Идея современности <https://moscowartmagazine.com/issue/31/article/541>

Краус Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы
https://monoskop.org/images/e/e2/Krauss_Rozalind_Podlinnost_avangarda_i_drugie_modernistskie_mify.pdf

Онлайн-энциклопедия русского авангарда <https://rusavangard.ru/online/>

Bonamy F. The legacy of a myth maker <https://www.tate.org.uk/tate-etc/issue-3-spring-2005/legacy-myth-maker>

Yve Alain Bois, Rosalind E. Krauss: Formless: A User's Guide
https://monoskop.org/images/b/b3/Bois_Yve-Alain_Krauss_Rosalind_E_Formless_A_Users_Guide.pdf

Wisner M. One of the Many. The Multiples of Joseph Beuys
<https://walkerart.org/collections/publications/art-expanded/one-of-many-joseph-beuys/>

Документация акций группы «Коллективные действия»
<http://conceptualism.letov.ru/KD-actions.html>

Венский акционизм. Кинодокументация
http://www.ubu.com/film/vienna_actionists.html

Лекция Екатерины Дёготь «Как смотреть на советское искусство без ненависти»
<https://garagemca.org/ru/event/how-to-look-at-soviet-art-without-resentment-a-lecture-by-ekaterina-degot>

Онлайн курс «Как понимать живопись XIX века» <https://arzamas.academy/courses/15>

Русская футуристическая книга <http://elib.shpl.ru/ru/indexes/values/10040>

Сайт Дмитрия Александровича Пригова <http://www.prigov.ru/>

Сайты Кобры <http://www.cobra.li/index.html>; <http://www.cobra-museum.nl/en/cobra.html>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**«Стратегии идентичности в современном
искусстве»**

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Стратегии идентичности в современном искусстве» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Осминкин Роман Сергеевич, кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Стратегии идентичности в современном искусстве» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- подготовка специалистов, обладающих знаниями в основных теоретических подходах к изучению понятия идентичности в культуре и искусстве.

Задачи освоения дисциплины:

- заложить навык выделять и анализировать идентичностные основания, формы и проявления идентичности внутри конкретной художественной практики и произведения;
- сформировать навык рассмотрения той или иной художественной практики/произведения через личностную и коллективную (само)идентификацию внутри поля искусства и более широкого социокультурного порядка;
- сформировать представление о соотношении способов репрезентации идентичности в искусстве с механизмами и кодами социальной коммуникации в контексте социального взаимодействия (интеракции).

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Стратегии идентичности в современном искусстве» относится к обязательной части общеобразовательной программы (М.1.Б.5). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Стратегии идентичности в современном искусстве» являются знания курсов «Современные проблемы культуры и искусства», «Концепции современного искусства и культуры», «Формы и жанры современного искусства», «Основы государственной культурной политики», изучаемые в рамках обязательной части общеобразовательной программы.

Дисциплина «Стратегии идентичности в современном искусстве» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на анализе художественной практики: «Анализ современной хореография», «Кураторство, драматургия, критика в современном танце», «Производственная практика, творческая» (знания, умения и навыки, касающиеся способности анализировать художественную практику).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<ul style="list-style-type: none">• Знает алгоритм анализа художественной практики/произведения через личностную и коллективную (само)идентификацию.• Умеет рассматривать художественную практику/произведение внутри поля искусства.• Владеет представлением о контексте социокультурного порядка для анализа художественной практики.
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в	<ul style="list-style-type: none">• Знает способы соотношения репрезентации идентичности в искусстве с

сфере искусства	<p>механизмами и кодами социальной коммуникации.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Умеет использовать это знание в контексте социального взаимодействия (интеракции). • Владеет представлением о разнообразии «жизненных стилей» и «репертуаров идентичностей» и стратегий их предъявления в искусстве.
-----------------	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры	
			IV
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2		72/2
Контактная работа	36		36
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	36		36
Самостоятельная работа (всего)	36		36
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	27		27
Вид промежуточной аттестации – зачёт	9		9

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1.	Тема 1. Формирование профессиональной идентичности художника в эпоху модерна	2			1	Устное сообщение
2.	Тема 2. Противопоставление индивидуальной и коллективной идентичности	2			1	Устное сообщение
3.	Тема 3. Буржуазная и пролетарская идентичность, художник как производитель, крестьянская идентичность	2			1	Устное сообщение
4.	Тема 4. Жизнетворчество (символизм) и жизнестроение (авангард)	2			1	Устное сообщение
5.	Тема 5. Художник как бунтарь и революционер	2			1	Устное сообщение
6.	Тема 6. Роль тела и телесности в художественной репрезентации идентичности и самоидентификации художника	2			1	Устное сообщение

7.	Тема 7. Искусство как область репрезентации и критики идентичностей	2			1	Устное сообщение
8.	Тема 8. Феминистские и квир- идентичности в искусстве и способы их конструирования	2			1	Устное сообщение
9.	Тема 9. Глобальное, локальное и глокальное	2			1	Устное сообщение
10.	Тема 10. Дискурсы травмы, политики памяти, личная история	2			1	Устное сообщение
11.	Тема 11. Этический поворот в современном искусстве, мультикультурализм, политики идентичности и их ограничения	2			1	Устное сообщение
12.	Тема 12. Постколониальные теории и деколониальный поворот в искусстве	2			1	Устное сообщение
13.	Тема 13. Художник как исследователь и ученый (artistic research и since art)	2			1	Устное сообщение
14.	Тема 14. Арт-активизм и художник как социальный агент по изменению общества	2			1	Устное сообщение
15.	Тема 15. Прекарное положение культурных работников в современном мире	2			1	Устное сообщение
16.	Тема 16. «Кризис идентичности» и поиск новых коллективных идентичностей	2			1	Эссе
17.	Тема 17. Пост- и транс-гуманистические теории в современном искусстве, гибридизация и расширение человеческих идентичностей	4			2	Тест

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Формирование профессиональной идентичности художника в эпоху модерна (появление института искусства, арт-рынка и публичной сферы, рождение богемы, «проклятые» поэты и художники).

Тема 2. Противопоставление индивидуальной и коллективной идентичности: художник как фланер, денди, декадент.

Тема 3. Буржуазная и пролетарская идентичность, художник как производитель, крестьянская идентичность: наивное искусство и неопримитивизм.

Тема 4. Жизнетворчество (символизм) и жизнестроение (авангард) как две стратегии взаимодействия между искусством и жизнью.

Тема 5. Художник как бунтарь и революционер. Отказ от традиционных идентичностей. Дюшан и отказ работать, Малевич и лень.

Тема 6. Роль тела и телесности в художественной репрезентации идентичности и самоидентификации художника.

Тема 7. Искусство как область репрезентации и критики социальных, национально-этнических, профессиональных, гендерных, классовых, религиозных (на выбор) идентичностей.

Тема 8. Феминистские и квир- идентичности в искусстве и способы их конструирования.

Тема 9. Глобальное, локальное и глокальное: художник как новый номад, география и пространство, «миграция идентичностей».

Тема 10. Дискурсы травмы, политики памяти, личная история как художественные стратегии формирования исторической, национальной, семейной идентичности.

Тема 11. Этический поворот в современном искусстве, мультикультурализм, политики идентичности и их ограничения.

Тема 12. Постколониальные теории и деколониальный поворот в искусстве.

Тема 13. Художник как исследователь и ученый (artistic research и science art).

Тема 14. Арт-активизм и художник как социальный агент по изменению общества.

Тема 15. Прекарное положение культурных работников в современном постиндустриальном мире.

Тема 16. «Кризис идентичности» и поиск новых коллективных идентичностей, децентрализация субъекта, множественность и нестабильность субъекта в искусстве.

Тема 17. Пост- и транс- гуманистические теории в современном искусстве, гибридизация и расширение человеческих идентичностей

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков анализа, обобщения, сравнения материалов из источников, а также грамотного письменного изложения при выполнении письменного задания (эссе)
- развитие и совершенствование творческих способностей к тестированию в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

Для решения первой задачи студентам предлагается самостоятельно изучить творчество современного художника и выбрать его/ее арт-работу, с целью проанализировать типы идентичности, которые конструируе(ю)тся и репрезентируе(ю)тся данным автором/в данном произведении. Результаты анализа фиксируются письменно, объемом не менее 3-х страниц текста и в форме эссе, и предоставляются в конце обучения.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентам предлагается активное участие в обсуждениях во время занятий, а также расширение профессионального кругозора за счет участия в жизни профессионального сообщества.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения, тестирование, написание эссе.

Требования к написанию эссе и вопросы к тесту прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Гордеева Т. В. Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов // Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.

2. Гордеева Т. В. Художественное исследование как альтернатива классическому пониманию творческого процесса // Архитектоника современного искусства. Художник и власть: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2019. С. 134–142.

3. Курюмова, Н. В. Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература:

1. Дом культуры как лаборатория. Опыт самоорганизованных кружков ДК Розы // Шаги/Steps. Т. 5. No 4. 2019. С. 186–201. http://shagi.ranepa.ru/files/shagi19_4/shagi19_4_13.pdf

2. Коллективные формы художественного перформанса в России начала XXI века» https://disser.herzen.spb.ru/Preview/Vlojenia/000000610_Disser.pdf

3. Партиципаторное искусство: от «эстетики взаимодействия» к пост-партиципаторному искусству // Обсерватория культуры. 2016. Т. 1. № 2. С. 132—139. <http://artcenter-ru.academia.edu/РоманОсьминкин>

4. Тело политическое: феминистский акционизм в условиях медиареальности // Гендерные исследования, № 22(1/2017): Харьковский центр Гендерных Исследований. С. 77–91. URL: <https://syg.ma/@roman-osminkin/tielo-politichieskoie-fieministskii-aktsionizm-v-usloviiah-miediariealnosti-na-primierie-ghruppy-pussy-riot-i-dvizhieniia-femen> (lfnf j,hfotybz^ 14.06.2020).

Коллективные перформансы: от партиципации к производству социальной жизни // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 12(74): в 3-х ч. Ч. 3. С. 121-126. <https://syg.ma/@roman-osminkin/kolliektivnyie-pierformansy-ot-partitsipatsii-k-proizvodstvu-sotsialnoi-zhizni>

Политики раннесоветского авангарда: от «беспредметности» к «жизнестроению» // Вестник культуры и искусств. – 2016. – № 4 (48). – С. 111–117.

Международная конференция «Лаборатория в перформативных искусствах: между метафорой и практикой» // Новое Литературное Обозрение №157/3. 2019. С. 289–298. <https://magazines.gorky.media/nlo/2019/3/mezhdunarodnaya-konferenciya-laboratoriya-v-performativnyh-iskusstvah-mezhdu-metaforoj-i-praktikoj.html>

От артефакта к арте-акту: реди-мейд как агент социального действия // Артикульт. 2015. 20(4). С. 6-11. <http://articult.rsu.ru/articult-20-4-2015/articult-20-4-2015-osminkin.php>

«Мнимый Осминкин»: перформативные установки современной социально-сетевой поэзии // Новое Литературное Обозрение №145/3. 2017. С. 263–277. <https://magazines.gorky.media/nlo/2017/3/mnimyj-osminkin.html>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Когда знание становится формой. Журнал Театр. № 43/44, 2021 г.

<https://vtoraya.krapiva.org/kogda-znanie-stanovitsya-18-02-2021/>

«Очарование-93»: постсоветская история на примере одной ткацкой фабрики
<https://artguide.com/posts/2118>

Митинг в театре»: между коллективным перформансом и политическим активизмом; журнал ТЕАТР. № 41, 2020 год <http://oteatre.info/miting-v-teatre-mezhdu-kollektivnym-performansom-i-politicheskim-aktivizmom/>

Художественный труд во время пандемии: от конкуренции и (само)эксплуатации к сотрудничеству и заботе.<http://rosalux.ru/2020/06/24/art-in-the-pandemic/>

Оторванная от земли чаша фонтана» или в чем современность современного искусства, КРАПИВА, https://vtoraya.krapiva.org/otorvannaya-ot-zemli-09-10-2020?fbclid=IwAR3jRUj3C7cSkG_-vQFnHkhe933JzsFVmNoA-34sKlx0rxTJJktYXrnQ2qs

Феминистская оратория для Хора, Героини и Мужского голоса
<https://vtoraya.krapiva.org/feministskaya-oratoriya-dlya-02-12-2019/>

Речи на смерть антихайпа (Роман Осминкин по итогам воображаемого круглого стола) <https://syg.ma/@roman-osminkin/riechi-na-smiert-antikhaipa-roman-osminkin-po-itogham-voobrazhaemogo-krughlogho-stola>

Шить за еду или погибнуть в бесплодной борьбе [Электронный ресурс] // Colta.ru: интернет-портал. СПб, 2019. URL: <https://www.colta.ru/articles/art/21292-shit-za-edu-ili-pogibnut-v-besplodnoy-borbe>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«История современной хореографии»
наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство
код и направление подготовки

Художественные практики современного танца
профиль подготовки

магистр
квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «История современной хореографии» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Гастева Нина Борисовна, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «История современной хореографии» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- подготовка специалистов, обладающих знаниями об этапах развития, именах, формах и направлениях современного танца в его историческом контексте.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать навык формирования аналитической позиции ко всей истории современного танца и к своей собственной художественной позиции;
- заложить навык критического мышления и способности вырабатывать систему критериев для осмысления современного танца как явления современной культуры;
- сформировать навык по созданию новых художественных концепций и анализировать их.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «История современной хореографии» относится к обязательной части общеобразовательной программы (М.1.Б.6.). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «История современной хореографии» являются знания курсов «Современные проблемы культуры и искусства», «Концепции современного искусства и культуры», изучаемых в рамках обязательной части общеобразовательной программы, и «Композиция современного танца», изучаемой в рамках элективных дисциплин.

Дисциплина «История современной хореографии» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на знании направлений в современном танце: «Математика движения в современном танце», «Сценическая техника в балетном театре», «Техническое сопровождение показов», «Анализ хореографического произведения», «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» (знания, умения и навыки, касающиеся составных частей организации художественного процесса).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<ul style="list-style-type: none">• Знает этапы развития, имена, формы и направления современного танца в его историческом контексте.• Умеет использовать эти знания для формирования аналитической позиции ко всей истории современного танца, и к своей собственной художественной позиции.• Владеет способностью вырабатывать систему критериев для осмысления современного танца как явления современной культуры.
ПК-7. Способен осуществлять анализ факторов формирования и развития современного пластического языка в мировом художественном пространстве,	<ul style="list-style-type: none">• Знает алгоритм создания новых художественных концепций.• Умеет применять их на практике и анализировать.

современное состояние, особенности и перспективы развития хореографического искусства в контексте актуальных художественно-эстетических тенденций	<ul style="list-style-type: none"> Владеет навыками по выработке системы критериев для осмысления современного танца как явления современной культуры.
---	---

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры
		I
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4	144/4
Контактная работа	72	
<i>В том числе:</i>		
Лекции	36	36
Практические занятия	36	36
Самостоятельная работа (всего)	72	72
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	45	45
Вид промежуточной аттестации - <i>экзамен</i>	27	27

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Изадора Данкан и Роберт Штайн	12	4	4	4	Устное сообщение
2	Немецкий экспрессионизм	12	4	4	4	Устное сообщение
3	Биомеханика, фордизм, НОТ	12	4	4	4	Устное сообщение
4	Возникновение первой школы (институции) современного танца в Америке	12	4	4	4	Устное сообщение
5	Рудольф Лабан	12	4	4	4	Устное сообщение
6	Американский постмодерн М.Каннингем, Пол Тейлор, Триша Браун, Ивонн Райнер	12	4	4	4	Устное сообщение
7	Буто-танец и его влияние на европейское сценическое искусство	12	4	4	4	Устное сообщение
8	Контактная импровизация, танец - перформанс, танц-драматургия	12	4	4	4	Реферат
9	Не-танец	10	2	2	6	Устное сообщение
10	Пост-танец	11	2	2	7	Тестирование

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Изадора Данкан и Роберт Штайн

Трансформация понятия аутентичность в танце: Изадора Данкан – миссионер современного танца и Роберт Штайн – поэт, танц-драматург, перформер.

Изадора Данкан – одна из первооткрывательниц нового танца – искала естественное движение, находящееся вне условностей строгих балетных форм, и использовала для этого

простые движения человека: бег, ходьбу, подскоки, смену положений тела. Она считала, что начало любого движения – в солнечном сплетении, где душа «находит временное пристанище».

Роберт Штайн – танцевальный критик, куратор программ экспериментального театра и танца, нашедший свой путь в исполнительской деятельности.

Тема 2. Немецкий экспрессионизм от Мэри Вигман до Пины Бауш.

«Экспрессивный танец» (Ausdruckstanz), направление исполнительских искусств в начале XX века в Германии. Теория экспрессивности: выражение внутреннего во внешнем или «духа в материи». Немецкая танцовщица и хореограф Мэри Вигман, выразительность тела в танце, отказ от вековой балетной манерности для того, чтобы исследовать выразительную природу тела: слушать его, открывать первоначальные энергии, его острые углы, нежность и насилие.

Пина Бауш – критика идей «чистого» танца при помощи создания рамок для проявления материальности танцующего тела таким способом, который вынуждает зрителя признать материальность тел их танцовщиков. Противоречие с принятыми эстетическими ожиданиями; подход пространство-усилия, основанный на традиции Лабана, вместе с подражательностью и драматургическими средствами, включая повторение каких-либо болезненных действий.

Тема 3. Биомеханика: фордизм, НОТ.

Начало XX века: научная организация труда (НОТ); Дельсартр, Чехов, Мейерхольд – ставят вопрос об эффективности движения и, как следствие, отказываются от эмоциональности.

Начало XX века, практики и теории – атака на идею воплощения, шаг в сторону от театра, основанного на литературе. Театр – независимая форма искусства, которая больше не может удовлетворяться текстовыми предопределёнными значениями. Эффект исполнительского поворота на искусство игры и как физическая и творческая деятельность, выведившая на передний план новые значения.

Модели театрального авангарда начала XX века и художественные стратегии конструктивизма: динамизм, уравнивание произведения до предмета и объекта, отказ от излишней художественности и изящества. В основе движения биомеханики Мейерхольда – не столько сознательно-волевое усилие, включающее активную работу мышц, но существование в гармонии с силами гравитации и инерции, что обеспечивает протекание естественного динамического характера движения.

Тело актёра – пластично и гибко: Мейерхольд, Эйзенштейн, Таиров – тело как бесконечно совершенствующая машина, оптимизированная через умный расчёт их инженеров. Упражнения биомеханики – не как знаки передающие значения. Специфический и кинестетический потенциал тела – внутренняя способность для отражения чувствительности, которая захватывает зрителя.

Тема 4. Возникновение первой школы (институции) современного танца в Америке

Начало научно-исследовательской практики в современном танце и переход к интердисциплинарным практикам. Школа танца и искусств Денишон, основанная в 1915 году Рут Денис и Тед Шоуном в Лос-Анджелесе, – первая профессиональная академия танца в США, создавшая танцевальную компанию.

Тема 5. Рудольф Лабан

Структурализм и танец

Рудольф Лабан (1879-1958): метод – анализ усилия-формы, доскональная толковательная классификация, описывающая качество движения; теория и классификация, описывающая качества усилия движения как отношение внутри телесного к внешнему исполнению движения. Повысил статус танца как художественной формы; изобрел систему записи танца, известную теперь как Лабанотация (Labanotation); стремился к возрождению социальной роли искусства как совместного действия людей; главное место в этом он отводил танцу.

Тело помещено в кинесферу. Изменения в движении приводят к изменениям в кинесфере, которая представлена в виде восьмигранника. Модель предполагает стабильность центральной точки, из которой начинаются все движения и и через которую проходят все осевые линии.

Тема 6. Американский пост-модерн Мерс Каннингем, Пол Тейлор, Триша Браун, Ивон Райнер

Физичный, лишенный психологизма, драматизм постмодерн танца:

Канингэм: Танцевальная политика хореографа М. Канингэма – вытеснение иллюстрации эмоциональности физичностью движений, естественность телесной выразительности. Канингэм и художественные опыты композитора Джона Кэйджа, сотрудничество с художником Джасперсом Джонсом. Идея Джона Кэйджа в творчестве Кэнингэма: отказ от иерархии движенческого материала, позиция ценного отношения к любому движению.

Джэдсон Черч театр: показы композиционные классы Рональда Данна в лаборатории Джона Кэйджа Стива Пакстона (Steve Paxton), Дэвида Гордона (David Gordon), Симон Форти (Simone Forti), Ивоны Райнер (Yvonne Rainer), Триши Браун (Trisha Brown), Люсинды Чайлд (Lucinda Child) Мередит Монк (Meredith Monk) – точка отсчета пространства Джэдсон. В основе композиционной практики Данна – безоценочный подход в преподавании и в анализе формы, структуры, метода и материала.

Танцовщики Джэдсон Черч театра – сообщество, расположившееся в помещении мемориальной церкви Джэдсон в Нью-Йорке 1962-64 – критика эмоциональности предшествующего поколения раннего танца модерн, иллюстрации эмоций, ситуаций, в которых сложно избежать иллюстративности – определялась универсальностью их значения. Нет-манифест Ивоны Райнер, 1965 г., в котором отрицается выразительность, зрелищность, трансформацию и магию, героичность и анти-героичность, соблазнения зрителя. Поиск танцовщиков в «уличном» движении и «повседневном» теле для отказа от эстетических догм универсального опыта, для замены образности в танце.

Браун: Танцевальная практика – результат исследований в области основ моторных действий. Математические работы – результат сложной, дедуктивной, математической системы, при простоте формальных структур. Принцип аккумуляции-накопления в качестве композиционного инструмента. Повторяемость, длительность как отрицание, сжатие хода времени.

Тейлор – авангардист американского модерн танца, танцевальная политика которого совмещает простоту движения и упорядоченную строгость рутинных занятий. Его хореография – динамичная, сильная, энергичная, – еще в 50-е годы XX-го века определила стандарты американского танца.

Тема 7. Буто-танец (Япония) и его влияние на европейское сценическое искусство

Буто-танец (одним из вариантов перевода с японского которого является «танец темноты») возник в Японии в середине XX века. Основатели Буто – танцовщики Кадзуо Оно и Тацуми Хидзиката. Влияние на творчество Татсуми Хидзикату: писатель Юкио Мисима,

художник Фрэнсис Бэкон, фотограф Эйко Хосоз и основатель японской классической гимнастики – Мичизо Ногучи. 1959 год, спектакль по роману Юкио Мисимы «Запретные удовольствия»: революционные преобразования в области современного танца. Новаторство Хидзикаты: особая акцентуация не на телесных движениях, а на теле и идее телесности как таковой. Семантика движений противопоставляется идее телесности. Тело уподобляется сосуду, который нуждается в предварительном опустошении, освобождении от всего личного, чтобы наполнить свободное пространство чем-то чужим, инородным. Искусство телесного движения Буто заменяется ощущением, подробным исследованием сущности собственного тела. Тело неповторимо, уникально, это сосредоточение конфликтов, загадок и вопросов.

Тема 8. Контактная импровизация, танц-перформанс, танц-драматургия

Контактная импровизация: модель демократического управления обществом. Развитие повышенной чуткости к телесной осознанности в художественной практике танцовщиков Джадсон Черч и новая движенческая практика – контактная импровизации, основателем которой называют Стива Пакстона.

Танц-перформанс: реорганизация публичного пространства – «выражение как символическая деятельность». Танец как организующее начало для пространства, конфигурация или переконфигурация взаимоотношения тел как эстетическая работа социальных процессов. Взгляд на исторический ракурс через трансформативные повороты, фиксирующие изменения режима зрительского восприятия. Опыт танцевальных модернистов начала XX века, противостоящий эмоциональной легкости зрительского восприятия; интерес следующего поколения в депсихологизации эмоционального жеста, лишении его смыслового значения. Рамки, создаваемые новым поколением хореографов в Европе и Америке в середине XX века, и отказ зрителей от «приспособленческого и автоматического способа восприятия танцевального спектакля». Поворот танца 60-х и критика универсальности, отказ от метафоричности высказывания и проявления внутреннего во внешнем. Смена аллегорического способа восприятия танцующего тела на символический. Само-референтность движенческого жеста – танцовщик проявляется в действии, которое не выражает внутреннего – сближает новое танцевальное искусство с искусством художественного перформанса, возникшим в 60-х годах XX века. Коммуникация как база процесса смыслопорождения. Танец 80-х годов: процесс переосмысления своих художественных концепций в рамках театральности. Танец 90-х: радикальные инновации ближе к определенной традиции в перформативном искусстве, репрезентации «эксплицированного» явленного исторически-заряженного тела на сцене и редукции всех аспектов театральности.

Танц-драматургия: новая фигура в 80-х годах XX века в художественной структуре современного танца; роль, которая сложно индексируется среди привычных участников хореографического процесса – автора, исполнителя, композитора, сценографа, художника – и по-разному называется: танц-драматург, ментор, куратор, «внешний глаз». Дискуссия о драматургическом процессе и момент усложнения самого понятия «танец» в современном дискурсе; «движение тела», на котором основывается идентификация танца как автономной танцевальной формы, теряет очевидность в композиционных практиках хореографов последних 25 лет. Взаимодействие с теоретическим дискурсом, воздействие на классические концепции хореографии, приоритет содержания и критических споров внутри и вокруг работы. Интерес хореографов и танцхудожников в интегрированном критическом прочтении и интерпретации тела, движения, хореографии, а также в тех способах, которые их оформляют и репрезентируют внутри самой практики. Взаимодействие со сложными мультидисциплинарными нарративными структурами, тематическими, эмоциональными и концептуальными исследованиями, политизированность и интерес к содержанию. Алан

Платель (Alain Platel), Сиди Ларби Шеркауи (Sidi Larbi Cherkaoui) и Ле Балет Си де ла Би (Les Ballets C de la B), Вим Вандейкейбус (Wim Vandekeybus) и Ультима Вез (Ultima Vez), Уилли Дорнер (Willie Dorner), Вера Мантеро (Vera Mantero), Мег Стюарт (Meg Stuart) и Дэмеджд Гудс (Damaged Goods), Ян Лоуэрс (Jan Lauwers) и Ниидкомпани (Needcompany), Ян Фабр (Jan Fabr) и некоторые произведения Розас (Rosas) и Анны Терезы де Кеерсмакер (Anne Teresa de Keersmaeker).

Тема 10. Не-танец Джером Бель, Ксавье ле Рой, Саша Ассентик
Концептуальный танец, близость современного искусства, разговор о танце как о дисциплине.

Тема 11. Пост-танец Мартин Шпанберг, Метта Ингвардсен.
Соматический танец, зритель должен увидеть танец.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу своей практики и выработка навыков для формирования устного сообщения по этой теме;
- развитие и совершенствование творческих способностей к тестированию в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

Для решения первой задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своего художественного опыта во время занятий, обсуждения после показов, ведения дневника художника.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается резюмирование и рефлексия полученных знаний во время учебного процесса, а также расширение профессионального кругозора за счет участия в жизни профессионального сообщества.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения, тестирование, написание эссе.

Требования к написанию эссе и вопросы к тесту прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Бейнс С.* Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2018.
2. *Гордеева Т. В.* Возникновение культурного мира отечественного современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. № 3 (56). С. 60–74.
3. *Гордеева Т. В.* Принцип интердисциплинарности в практике композиции современного танца // Архитектоника современного искусства. Жанрово-видовые трансформации: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2016. С. 92–99.
4. *Гордеева Т. В.* Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов // Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.
5. *Гордеева Т. В.* Художественное исследование как альтернатива классическому пониманию творческого процесса // Архитектоника современного искусства. Художник и

власть: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. С. 134–142.

6. *Грэм М.* Память крови. Автобиография. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2017. – 240 с.

7. *Каннингем М.* Гладкий, потому что неровный... М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019 – 240 с.

8. *Клименхага Р.* Пина Бауш. Обнажение телесного присутствия. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 172 с.

9. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 240 с.

10. *Курюмова Н. В.* Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — СПб.: Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

11. *Лепеки А.* Исчерпывающая танец. Перформанс и политика движения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.

12. Руководство по практическому применению танцевального архива «Опыты хореологии», или Куда нас завёл «Советский жест», ред. А. Портянникова, Д. Плохова. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020. – 160 с.

13. *Сорелл В.* Мэри Вигман: Абсолютный танец. Воспоминания, письма, статьи. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 176 с.

14. *Торкай А. Ю.* Современный танец в контексте концептуального искусства: Маг. дис. / АРБ им. А.Я. Вагановой. СПб., 2013. – 84 с.

15. *Хамфри Д.* Искусство сочинять танец. Эмансипация спящей красавицы. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019. – 192 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Гниренко Ю.* Перформанс как явление современного отечественного искусства. [Электронный ресурс] // Gif.ru. Агентство информкультура. URL: [http // www.gif.ru / texts / txt-gnireenko](http://www.gif.ru/texts/txt-gnireenko) (дата обращения: 07.01.2020).

2. *Пакстон С.* Заметки по внутренней технике/статья /пер.А. Андриянова. [Электронный ресурс]. URL: <http://girshon.ru/index.php/stati-po-tancevalnoj-kontaktnoj-improvizacii-i-performansu/articles/zametki-o-vnutrennej-texnike.html> (дата обращения: 03.02.2020).

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал RoomFor <http://roomfor.ru>

Портал No Fixed Points <https://nofixedpoints.com>

Портал <https://www.ubu.com/dance/index.html>

Портал <https://www.numeridanse.tv/en>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,

- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Анализ хореографического произведения»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Анализ хореографического произведения» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Гастева Нина Борисовна, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Анализ хореографического произведения» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- формирование творчески развитых личностей, способных анализировать художественный продукт или творческий процесс в соответствии с эстетикой практик современного танца.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать навык формировать критерии для оценки и анализировать художественный продукт или творческий процесс в соответствии с эстетикой практик современного танца.
- сформировать представление об основных тенденциях критической теории танца конца XX – начала XXI века и творчества отдельных хореографов, с ней связанных.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Анализ хореографического произведения» относится к базовому циклу основной профессиональной образовательной программы (М.1.Б.7.). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Анализ хореографического произведения» являются знания курсов «История современной хореографии», «Современные проблемы культуры и искусства», «Концепции современного искусства и культуры», изучаемых в рамках обязательной части общеобразовательной программы, курса «Композиция современного танца» – в рамках элективных дисциплин, а также курса «Современная музыка», изучаемого в рамках дисциплин, определяемых вузом.

Дисциплина «Анализ хореографического произведения» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на основании анализа художественного продукта: «Кураторство, драматургия, критика в современном танце», «Сценическая техника в балетном театре», «Техническое сопровождение показов», «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» (знания, умения и навыки, касающиеся составных частей организации художественного процесса).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-3. Способен к сочинению авторского хореографического текста, разработке концепции хореографического высказывания, выстраиванию хореографической композиции и танцевальной драматургии, в том числе с использованием импровизационных структур	<ul style="list-style-type: none">• Знает алгоритм формирования критериев для оценки творческого процесса в соответствии с эстетикой практик современного танца.• Умеет применять эти критерии на практике.• Владеет навыком анализа творческого продукта.
ПК-7. Способен осуществлять анализ факторов формирования и развития современного пластического языка в мировом художественном пространстве, современное состояние, особенности и	<ul style="list-style-type: none">• Знает основные концепции «танц-исследований», изучающих релевантность аргументов, выдвигаемых эстетическими теориями и философскими концепциями.• Умеет применять эти концепции для

перспективы развития хореографического искусства в контексте актуальных художественно-эстетических тенденций	развития своей художественной практики. <ul style="list-style-type: none"> • Владеет навыком анализа творчества хореографов, связанных с критической теорией в танце.
--	---

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры	
		II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216/6	108/3	108/3
Контактная работа			
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	108	72	36
Самостоятельная работа (всего)	108	36	72
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	63	30	33
Вид промежуточной аттестации - <i>зачёт, экзамен</i>	45	6	39

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Структурный анализ (тэги)	22		14	8	Устное сообщение
2	Контекстный анализ – культурно-социальные условия	22		14	8	Устное сообщение
3	Проблематика сюжетности: нарратив и контрнарратив	22		14	8	Устное сообщение
4	Анализ способа репрезентации (адекватность выбора выразительных средств)	22		14	8	Устное сообщение
5	Анализ хореографического текста	22		14	8	Устное сообщение
6	Трансформативность как качество перформативности	22		14	8	Устное сообщение
7	Телесность как выразительное средство - тело исполнителя в пространстве метафизических вопросов	22		14	8	Реферат
8	Метафоричность высказывания	17		10	7	Устное сообщение

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Структурный анализ (тэги)

Тэги, понятие многоуровневых интернет-ресурсов. При помощи тегов устанавливаются связи (за счет гиперлинков) между схожими по значению объемами информации. Художественный текст анализируется с точки зрения тегов, которые выявляются по схожести того, что они обозначают. В результате создается структура – облако тегов.

Тема 2. Контекстный анализ

Анализируемый художественный текст рассматривается в контексте культурно-социальных условий, которые могут быть сформулированы в рамках различных философских концепций и понятий.

Тема 3. Проблематика сюжетности: нарратив и контрнарратив

Эффект силы нарратива на инерцию в области танцевальных исследований. Проблематика нарратива, главенствующего над насильственной стабилизацией танца как «чистого движения»; стабилизация, как сила, формирующая рынок, педагогические, критические, теоретические и творческие устремления внутри художественного поля современного танца.

Нарратив как атрибут сюжетности, информация представлена линейным, поступательным способом.

В дискурсе постмодернизма характеристикой нарратива является неотъемлемая принадлежность к определенному контексту и отсутствие фокуса на объективность оценки по отношению к событию. Внимание на способы изложения, в чем раскрывается самодостаточность и самооценность художественного текста. «Повествование разворачивается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой» (Ролан Барт).

Тема 4. Анализ способа репрезентации.

Адекватность выбора выразительных средств: целостность художественного высказывания: выбранные рамки для представления: дислокация, расположение относительно зрителя, контекст выступления.

Модель репрезентации поведения исполнителей: иллюстративность, перформативность.

движенческий текст: насыщенность хореографией, композиционные приемы использование импровизационных структур или их отсутствие.

соответствие оформления: звук, цвет или их редукция.

Тема 5. Анализ хореографического текста

Композиционные особенности хореографического текста, используемые приемы и понятия: время, пространство, форма и перемещение, и методов: артикуляция, аккумуляция, цикл, алеаторика, инверсия, деконструкция; импровизационные структуры.

Тема 6. Трансформативность как качество перформативности. Проблематика самореферентности движенческого жеста и поведения исполнителя.

Тема 7. Телесность как художественное средство – тело исполнителя в пространстве метафизических вопросов.

Проблемы тела и телесности в разных областях знания, в культуре и обществе. Современный танец в разный период времени – новый тип танцующего тела и инструмент для проявления памяти – тело танцовщика носитель многих слоев информации, тренингов и хореографов. Самореферентность факта присутствия танцовщика на сцене, его границы. Тело-медиум как инструмент воплощения подобного присутствия: проблематика «виртуальной» памяти, создания границ для ассоциаций восприятия.

Тема 8. Метафоричность высказывания

Аккумуляция невидимого как один из способов преодоления рационального в

художественном высказывании. Фиксация неосознанных процессов как способ операций с иррациональным. Проблематика инструментов для анализа подобных явлений в художественном тексте.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу своей практики и выработка навыков для формирования устного сообщения по этой теме;
- развитие и совершенствование творческих способностей к тестированию в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.
- выработка навыков анализа, обобщения, сравнения материалов из источников, а также грамотного письменного изложения при выполнении письменного задания (реферата)

Для решения первой задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своего художественного опыта во время занятий, обсуждения после показов, ведения дневника художника.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается помимо резюмирования и рефлексии полученных знаний во время учебного процесса, а также расширение профессионального кругозора за счет участия в жизни профессионального сообщества.

Для решения последней задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу исследовательские тексты в рамках критической теории танца конца XX начала XXI вв. и творчества отдельных хореографов. Результаты анализа фиксируются письменно, объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов) и в форме реферата предоставляются в конце обучения.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения, тестирование, написание эссе.

Требования к написанию эссе и контрольные вопросы к экзамену прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Бейнс С.* Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2018.
2. *Гордеева Т. В.* Возникновение культурного мира отечественного современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. № 3 (56). С. 60–74.
3. *Гордеева Т. В.* Принцип интердисциплинарности в практике композиции современного танца // Архитектоника современного искусства. Жанрово-видовые трансформации: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2016. С. 92–99.
4. *Гордеева Т. В.* Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов // Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.
5. *Гордеева Т. В.* Художественное исследование как альтернатива классическому пониманию творческого процесса // Архитектоника современного искусства. Художник и власть: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. С. 134–142.

6. *Грэм М.* Память крови. Автобиография. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2017. – 240 с.
7. *Каннингем М.* Гладкий, потому что неровный... М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019 – 240 с.
8. *Клименхага Р.* Пина Бауш. Обнажение телесного присутствия. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 172 с.
9. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 240 с.
10. *Курюмова Н. В.* Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — СПб.: Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. *Лепеки А.* Исчерпывающая танец. Перформанс и политика движения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
12. Руководство по практическому применению танцевального архива «Опыты хореологии», или Куда нас завёл «Советский жест», ред. А. Портянникова, Д. Плохова. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020. – 160 с.
13. *Сорелл В.* Мэри Вигман: Абсолютный танец. Воспоминания, письма, статьи. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 176 с.
14. *Торкай А. Ю.* Современный танец в контексте концептуального искусства. Маг.дис. / АРБ им. А.Я. Вагановой. СПб. 2013. 84 с.
15. *Хамфри Д.* Искусство сочинять танец. Эмансипация спящей красавицы. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019. – 192 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Гниренко Ю.* Перформанс как явление современного отечественного искусства. [Электронный ресурс] // Gif.ru. Агентство инфоркультура. URL: [http // www.gif.ru / texts / txt-gnirenko](http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenko) (дата обращения: 07.01.2020)
2. *Пакстон С.* Заметки по внутренней технике/статья /пер.А. Андриянова. [Электронный ресурс]. URL:<http://girshon.ru/index.php/stati-po-tancevalnoj-kontaktnoj-improvizacii-i-performansu/articles/zametki-o-vnutrennej-texnike.html> (дата обращения: 03.02.2020).

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал RoomFor <http://roomfor.ru>
 Портал No Fixed Points <https://nofixedpoints.com>
 Портал <https://www.ubu.com/dance/index.html>
 Портал <https://www.numeridanse.tv/en>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии, теории и истории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ КИНЕЗИОЛОГИИ»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Основы кинезиологии» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация (степень) выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Степаник Ирина Анатольевна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры философии, теории и истории искусства Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Основы кинезиологии» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, теории и истории искусства «11» июня 2021 года (протокол № 11)

Зав. кафедрой: _____ /О.И.Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Основы кинезиологии» – обеспечить будущих специалистов в области хореографического искусства определенной суммой знаний, умений и навыков, создающих целостное представление об организме человека, раскрывающих биомеханику движений и методы оценки эффективности способов выполнения различных движений, а также механизмы адаптации человека к физическим нагрузкам, причины и виды патологии танцовщиков, методы профилактики травматизма, и тем самым способствовать медико-биологическому обеспечению современного хореографического образования.

Задачи освоения дисциплины:

1 Расширить общебиологическую подготовку будущих специалистов в области хореографического искусства.

2 Дать базовые знания по теоретической и функциональной анатомии опорно-двигательного аппарата на всех уровнях его организации.

3 Освоить основные методы анатомического анализа статических положений и движений танцовщика, формирования моторных навыков и исправления технических ошибок.

4 Дать знания, касающиеся вопросов общей и частной патологии, перетренированности и переутомления с целью обучить будущих педагогов-хореографов планировать и корректировать физические нагрузки.

5 Обучить будущих специалистов в области хореографического искусства основам диетологии, допинговым и недопинговым методам повышения физической работоспособности танцовщика.

6 Освоить основные методы оценки морфофункционального состояния организма танцовщика, применять на практике принципы медицинской профилактики травматизма и охраны труда в хореографии.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

- Дисциплина «Основы кинезиологии» относится к общепрофессиональному циклу дисциплин в структуре ОПОП.

- Дисциплина «Основы кинезиологии» является фундаментальной теоретической дисциплиной в курсе медико-биологической подготовки специалистов в области хореографического искусства.

- Для освоения данной дисциплины необходимы знания в области естественнонаучных основ хореографического искусства: физики, химии и биологии.

- Дисциплина «Основы кинезиологии» является базисом для изучения таких дисциплин как методика преподавания классического, характерного и др. видов танца, возрастные особенности человека, возрастная и педагогическая психология, психология телесности, теоретические основы физической культуры, основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда в хореографии.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способности применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, педагогики хореографии, биомеханики движений, использовать их для решения профессиональных задач (ПК-4);

- способности анализировать исполнительскую деятельность, специфику методов обучения профессии, актуальные проблемы и тенденции в области

хореографического искусства и образования в контексте отечественных и мировых художественных тенденций и традиций образования (ПК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен **знать**:

- анатомическую терминологию; строение и функцию опорно-двигательного аппарата танцовщиков; законы биомеханики движений тела, закономерности формирования и совершенствования двигательных действий; адаптационные возможности опорно-двигательного аппарата, систем обеспечения и регуляции движений; условия, факторы и причины, приводящие к травматизму, основы диетологии и охраны труда танцовщика.

В результате освоения дисциплины студент должен **уметь**:

- определять и показывать на анатомических препаратах органы систем исполнения, обеспечения и регуляции движений; показывать оси вращения и правильно выполнять движения вокруг них во всех суставах; проводить анатомический анализ статических положений и движений танцовщика, обосновывать с анатомической точки зрения целесообразность и пользу того или иного упражнения, анализировать особенности дыхания, работу мышц, влияние сценических движений на опорно-двигательный аппарат; использовать в своей профессиональной деятельности биомеханический анализ танцевальных движений и методов формирования моторных навыков; планировать и корректировать физические нагрузки; анализировать исполнительскую деятельность, применять на практике принципы медицинской профилактики травматизма и охраны труда в хореографии.

В результате освоения дисциплины студент должен **овладеть**:

методами анатомических исследований и проведения биомеханического анализа статических положений и движений танцовщика; методами расчета индексов физического развития, соматотипирования, проведения простейших функциональных тестов для оценки физического состояния и функциональных возможностей организма танцовщика. Владеть методикой контроля и дозирования специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий, навыками консультационной работы и приемами диагностирования физических способностей исполнителей, возрастных особенностей проявления двигательной индивидуальности.

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-4. Способен применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, педагогики хореографии, биомеханики движений, использовать их для решения профессиональных задач	<p>Знает анатомическую терминологию; строение и функцию опорно-двигательного аппарата танцовщиков; законы биомеханики движений тела, закономерности формирования и совершенствования двигательных действий; адаптационные возможности опорно-двигательного аппарата, систем обеспечения и регуляции движений; условия, факторы и причины, приводящие к травматизму, охраны труда танцовщика.</p> <p>Умеет правильно выполнять движения вокруг всех трёх осей во всех суставах; проводить анатомический анализ статических положений и движений танцовщика, обосновывать с анатомической точки зрения целесообразность и пользу того или иного упражнения, анализировать особенности дыхания, работу мышц, влияние сценических движений на опорно-</p>

	<p>двигательный аппарат; использовать в своей профессиональной деятельности биомеханический анализ танцевальных движений и методов формирования моторных навыков; планировать и корректировать физические нагрузки; применять на практике принципы медицинской профилактики травматизма и охраны труда в хореографии.</p> <p>Владеет методами анатомических исследований и проведения биомеханического анализа статических положений и движений танцовщика; методами расчета индексов физического развития, соматотипирования, проведения простейших функциональных тестов для оценки физического состояния и функциональных возможностей организма танцовщика. Владеет методикой контроля и дозирования специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий, навыками консультационной работы и приемами диагностирования физических способностей исполнителей, возрастных особенностей проявления двигательной индивидуальности.</p>
<p>ПК-6. Способен анализировать исполнительскую деятельность, специфику методов обучения профессии, актуальные проблемы и тенденции в области хореографического искусства и образования в контексте отечественных и мировых художественных тенденций и традиций образования</p>	<p>Знает анатомическую терминологию; строение и функцию опорно-двигательного аппарата танцовщиков; законы биомеханики движений тела, закономерности формирования и совершенствования двигательных действий; адаптационные возможности опорно-двигательного аппарата, систем обеспечения и регуляции движений; условия, факторы и причины, приводящие к травматизму, охраны труда танцовщика.</p> <p>Умеет правильно выполнять движения вокруг всех трёх осей во всех суставах; проводить анатомический анализ статических положений и движений танцовщика, обосновывать с анатомической точки зрения целесообразность и пользу того или иного упражнения, анализировать особенности дыхания, работу мышц, влияние сценических движений на опорно-двигательный аппарат; использовать в своей профессиональной деятельности биомеханический анализ танцевальных движений и методов формирования моторных навыков; планировать и корректировать физические нагрузки; применять на практике принципы медицинской профилактики травматизма и охраны труда в хореографии.</p> <p>Владеет методами анатомических исследований и проведения биомеханического анализа статических положений и движений танцовщика; методами расчета индексов физического развития, соматотипирования, проведения простейших функциональных тестов для оценки физического состояния и функциональных возможностей организма танцовщика. Владеет методикой контроля и дозирования специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий, навыками консультационной работы и приемами диагностирования физических способностей исполнителей, возрастных особенностей проявления двигательной индивидуальности.</p>

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры		
		I	II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	216 / 6	72	72	72
Аудиторные занятия	108	36	36	36
<i>В том числе:</i>				
Лекции	40	10	12	18
Практические занятия	68	26	24	18
Самостоятельная работа (всего)	108	36	36	36
<i>В том числе:</i>				
Реферат	16			16
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>				
<i>КР (контрольная работа) –</i>	24	16	8	-
<i>ТК (текущие контроли) -</i>	48	20	28	-
<i>ТК тестирование -</i>	20	-	-	20
Вид промежуточной аттестации		<i>аттестация</i>	<i>зачёт</i>	<i>зачёт с оценкой</i>

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
I семестр						
Системы исполнения движений танцовщика (пассивная часть ОДА)						
1	Введение в предмет. Уровни организации живого организма.	2	2			участие в коллоквиуме
2	Теоретическая и функциональная анатомия костной системы	2	2			участие в коллоквиуме
3	ТК по общей остеологии.	6		2	4	Устный опрос
4	Скелет туловища и черепа.	2		2		участие в коллоквиуме
5	Скелет верхних конечностей.	2		2		участие в коллоквиуме
6	Скелет нижних конечностей.	2		2		участие в коллоквиуме
7	ТК по частной остеологии.	8		2	6	Устный опрос
8	Теоретическая и функциональная анатомия соединений костей (часть 1)	2	2			участие в коллоквиуме
9	Теоретическая и функциональная анатомия соединений костей (часть 2)	2	2			участие в коллоквиуме
10	ТК по общей синдесмологии	6		2	4	Устный опрос
11	Соединение костей	2		2		участие в коллоквиуме

	туловища и черепа.					
12	Соединение костей пояса верхней конечности.	2		2		участие в коллоквиуме
13	Соединение костей свободной верхней конечности.	2		2		участие в коллоквиуме
14	Соединение костей пояса нижней конечности.	2		2		участие в коллоквиуме
15	Соединение костей свободной нижней конечности.	2		2		участие в коллоквиуме
16	ТК по соединениям костей туловища и конечностей.	8		2	6	Устный опрос
17	Биомеханика движений в суставах позвоночника, верхних и нижних конечностей танцовщика.	2	2			участие в коллоквиуме
18	КР 1 «Анатомический анализ положения звеньев тела танцовщика»	18		2	16	Письменная контрольная работа
ИТОГО по I семестру		72	10	26	36	
II семестр						
Системы исполнения движений танцовщика (активная часть ОДА)						
1	Общая миология.	2	2			Участие в коллоквиуме в
2	Физиология и биомеханика мышц	2	2			Участие в коллоквиуме в
3	Функциональная миология	2	2			Участие в коллоквиуме в
4	ТК по общей и функциональной миологии.	6		2	4	Устный опрос
5	Мышцы спины и живота.	2		2		Участие в коллоквиуме в
6	Мышцы груди, шеи и головы.	2		2		Участие в коллоквиуме в
7	Дыхательные мышцы. Дыхание в хореографии.	2		2		Участие в коллоквиуме в
8	ТК по мышцам туловища и головы.	10		2	8	Устный опрос
9	Мышцы пояса верхней конечности и плеча.	2		2		Участие в коллоквиуме в
10	Мышцы предплечья и кисти.	2		2		Участие в коллоквиуме в
11	ТК по мышцам верхних конечностей.	10		2	8	Устный опрос
12	Мышцы таза и бедра.	2		2		Участие в коллоквиуме в
13	Мышцы голени, стопы.	2		2		Участие в коллоквиуме в
14	ТК по мышцам нижних конечностей.	10		2	8	Устный опрос

15	Введение в биомеханику.	2	2			Участие в коллоквиуме
16	Геометрия масс тела.	2	2			Участие в коллоквиуме
17	Анатомический анализ статической позы танцовщика.	2	2			Участие в коллоквиуме
18	КР «Анатомический анализ положения тела танцовщика»	2	10	2	8	Письменная контрольная работа
ИТОГО по II семестру		72	12	24	36	
III семестр						
Системы обеспечения и регуляции движений танцовщика и основы кинезиологии						
1	Понятие о системах обеспечения и регуляции движений танцовщиков. Теоретическая и функциональная анатомия внутренних органов.	2	2			участие в коллоквиуме
2	Пищеварительная, дыхательная и мочевыделительная системы.	2	2			участие в коллоквиуме
3	ТК по внутренним органам.	7		2	5	Тест
4	Теоретическая и функциональная анатомия сердечно-сосудистой системы. Анатомия артериальной и венозной систем.		2			участие в коллоквиуме
5	Сердце. Физиология кровообращения в онтогенезе. Критические периоды развития сердца.	2		2		участие в коллоквиуме
6	Теоретическая и функциональная анатомия иммунной и лимфатической систем.	2		2		участие в коллоквиуме
7	ТК по сердечно-сосудистой, лимфатической и иммунной системам.	7		2	5	Тест
8	Теоретическая и функциональная анатомия нервной системы.	2	2			участие в коллоквиуме
9	ЦНС. Спинной мозг. Проводящие пути ЦНС.	2		2		участие в коллоквиуме
10	Головной мозг. Принципы регуляции движений.	2		2		участие в коллоквиуме
11	Периферическая нервная система.	2		2		участие в коллоквиуме

	Вегетативная нервная система.					
12	Понятие об анализаторах, сенсорные системы. Теоретическая и функциональная анатомия эндокринной системы.	2	2			участие в коллоквиуме
13	ТК по системам регуляции движений танцовщика.	7		2	5	Тест
14	Проблемы травматизма и развития физических качеств танцовщиков. Методы повышения работоспособности.	6	2		4	реферат
15	Общая теория адаптации. Адаптация и дезадаптация танцовщиков к физическим нагрузкам.	6	2		4	реферат
16	Принципы ФК. Контроль и дозирование специфических физических нагрузок во время уроков хореографии.	6	2		4	реферат
17	Понятие о физических способностях. Сенситивные и критические периоды развития физических способностей.	6	2		4	реферат
18	Тестирование по основам кинезиологии	7		2	5	Тест
ИТОГО по III семестру		72	18	18	36	
Всего: <i>часов</i> <i>зачётных единиц</i>		216 6	40	68	108	

6. Краткое содержание дисциплины

I семестр:

Тема 1. Введение в предмет. Уровни организации живого организма.

Уровни организации живого организма. Строение клетки. Основные клеточные органеллы. Классификация и строение тканей. Классификация и строение органов. Понятие об аппаратах и системах органов. Организм как целое.

Тема 2. Теоретическая и функциональная анатомия костной системы.

Классификация костей. Строение кости как органа. Части трубчатой кости и их строение. Структурно-функциональная единица кости – остеон. Строение и функции надкостницы и костного мозга. Химический состав костей. Возрастные особенности костной системы.

Тема 3. ТК по общей остеологии (семинар).

План занятия

1. Проверка знаний лекционного материала по теме " Теоретическая и функциональная анатомия костной системы ". Проводится в виде устного опроса по препаратам. Студенту предлагается ответить на 3 вопроса по теме занятия – общей остеологии.

2. Проверка конспектов лекций.

3. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 4. Скелет туловища и черепа (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.

2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.

3. Подведение итогов занятия.

4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 5. Скелет верхних конечностей (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.

2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.

3. Подведение итогов занятия.

4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 6. Скелет нижних конечностей (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.

2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.

3. Подведение итогов занятия.

4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 7. ТК по частной остеологии (семинар).

План занятия

1. Проверка знаний материала по теме "Частная остеология". Проводится в виде устного опроса по препаратам костей туловища, черепа и конечностей. Студенту предлагается ответить на 5 вопросов.

2. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 8. Теоретическая и функциональная анатомия соединений костей (часть 1).

Классификация соединений костей. Классификация и строение непрерывных, полупрерывных и прерывных соединений, примеры. Обязательные и вспомогательные элементы сустава: описание, строение и функции каждого, примеры.

Тема 9. Теоретическая и функциональная анатомия соединений костей (часть 2).

Биомеханика суставов, оси и движения. Классификация суставов: по строению сустава, количеству осей движения и форме суставных поверхностей, примеры. Виды гибкости, их значение. Возрастная анатомия соединений костей. Влияние физических нагрузок на строение внутри- и внесуставные элементы, и форму суставов.

Тема 10. ТК по общей синдесмологии (семинар).

План занятия

1. Проверка теоретической подготовленности (знания лекционного материала) по теме «Теоретическая и функциональная анатомия соединений костей». Студенту предлагается ответить на 3 вопроса.
2. Проверка умений и навыков делать движения в суставах вокруг разных осей.
3. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 11. Соединение костей туловища и черепа (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 12. Соединение костей пояса верхней конечности и плеча (семинар).

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 13. Соединение костей свободной верхней конечности (семинар).

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 14. Соединение костей пояса нижней конечности и бедра (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 15. Соединение костей свободной нижней конечности (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.

3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 16. ТК по частной синдесмологии (семинар).

1. Проверка знаний материала по теме "Частная синдесмология". Проводится в виде устного опроса по препаратам суставов туловища, черепа и конечностей. Студенту предлагается ответить на 3 вопроса.

2. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 17. Биомеханики движений позвоночника, верхних и нижних конечностей танцовщика.

Позвоночный столб в целом: физиологические и патологические изгибы позвоночника. Амплитуда движений в разных отделах позвоночника. Понятие «двигательный сегмент», активные и пассивные элементы. Амплитуда движений в суставах верхних и нижних конечностей. Особенности движений суставов танцовщиков при исполнении балетных pas.

Тема 18. КР 1 «Анатомический анализ положения звеньев тела танцовщика» (семинар).

План занятия

1. Студенты письменно проводят анализ статического положения танцовщика по карте, разработанной на кафедре – КР 1 (образец и методические рекомендации по написанию работы прилагаются).

2. Защита контрольной работы по анатомическому анализу положения звеньев тела танцовщика.

3. Подведение итогов занятия.

II семестр:

Тема 1. Общая миология.

Функции скелетных мышц. Строение скелетной мышечной ткани. Строение мышечного волокна. Механизм мышечного сокращения. Строение мышцы как органа. Вспомогательный аппарат мышц. Возрастная анатомия мышц.

Тема 2. Физиология и биомеханика мышц

Двигательная функция мышц. Виды мышечных волокон, особенности их биомеханики и строения, условия работы. Биомеханические законы работы мышц. Сила мышц. Факторы, определяющие силу мышечных сокращений. Виды рычагов. Момент вращения. Рычаг равновесия, примеры. Рычаг скорости, примеры. Рычаг силы, примеры. Значение рычагов в хореографии.

Тема 3. Функциональная миология.

Особенности работы мышц вокруг осей движения. Синергизм и антагонизм мышц. Особенности работы широких мышц. Закономерности работы мышц в зависимости от расположения мышцы по отношению к суставу.

Тема 4. ТК по общей и функциональной миологии (семинар).

План занятия

1. Проверка знаний материала по теме " Общая и функциональная миология". Проводится в виде устного опроса. Студенту предлагается ответить на 3 лекционных вопроса.

2. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 5. Мышцы спины и живота (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 6. Мышцы груди, шеи и головы (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 7. Дыхательные мышцы. Анатомия и биомеханика мышц свободного и форсированного дыхания. Диафрагма. (семинар).

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 8. ТК по мышцам туловища и головы (семинар).

План занятия

1. Проверка знаний материала по теме " Мышцы туловища и головы". Проводится в виде устного опроса по планшетах мышц туловища, головы и шеи. Студенту предлагается ответить на 3 вопроса по каждому планшету.

2. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 9. Мышцы плечевого пояса и плеча (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 10. Мышцы предплечья и кисти (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.

2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 11. ТК по мышцам верхних конечностей (семинар).

План занятия

1. Проверка знаний материала по теме " Мышцы верхних конечностей ". Проводится в виде устного опроса по планшетах мышц конечностей. Студенту предлагается ответить на 3 вопроса по каждому планшету.
2. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 12. Мышцы таза и бедра (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 13. Мышцы голени, стопы (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 14. ТК по мышцам нижних конечностей (семинар).

План занятия

3. Проверка знаний материала по теме " Мышцы нижних конечностей ". Проводится в виде устного опроса по планшетах мышц конечностей. Студенту предлагается ответить на 3 вопроса по каждому планшету.
4. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 15. Биомеханика движений туловища, шеи и головы.

Особенности движений позвоночника: точки наибольшей подвижности, наименее подвижные отделы. Движения шеи и головы: особенности суставов, объем движений в градусах, мышцы, выполняющие движения по осям и видам движений. Пояснично-грудной отдел позвоночника: особенности суставов, объем движений в градусах, мышцы, выполняющие движения по осям и видам движений.

Тема 16. Биомеханика движений верхней и нижней конечностей.

Биомеханика движений верхней конечности: особенности движений в суставе (грудинно-ключичном, плечевом, локтевом, лучезапястном), объем движений в градусах, мышцы, выполняющие

движения по осям и видам движений в каждом отдельном суставе.

Биомеханика движений нижней конечности: особенности движений в суставе (тазобедренном, коленном, голеностопном, суставах стопы), объем движений в градусах, мышцы, выполняющие движения по осям и видам движений в каждом отдельном суставе.

Тема 17. Геометрия масс тела. Анатомический анализ позы танцовщика.

Характеристика внешних сил, действующих на танцовщика. Характеристика внутренних сил, действующих на танцовщика. Основы кинематики и динамики. Правила сложения сил.

Понятие об общем центре тяжести. Понятие о площади опоры. Виды равновесия тела. Степени устойчивости тела. Анатомический анализ статических положения тела танцовщика на примере *demi-plié*. Определение положения ОЦТ, сил, действующих на танцовщицу, проекции ОЦТ на площадь опоры, определение вида равновесия в *demi-plié*, углов устойчивости и степени устойчивости во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Оценка внешнего дыхания. Разбор мышц, выполняющих удерживающую работу в *demi-plié*. Заключение по анатомическому анализу положения тела танцовщика на примере *demi-plié*.

Тема 18. КР 2 «Функциональная анатомия ОДА». (семинар).

План занятия

1. Студенты письменно проводят анализ статического положения танцовщика по карте, разработанной на кафедре – КР 2 (образец и методические рекомендации по написанию работы прилагаются).
2. Защита контрольной работы.
3. Подведение итогов занятия.

III семестр

Тема 1. Понятие о системах обеспечения и регуляции движений танцовщиков. Теоретическая и функциональная анатомия внутренних органов.

Понятие о системах обеспечения и регуляции движений танцовщиков, краткая характеристика. Классификация внутренних органов. Отличия строения полых и паренхиматозных органов. Классификация желез, общий план строения желез внешней, внутренней и смешанной секреции.

Тема 2. Пищеварительная, дыхательная и мочевыделительная системы.

Классификация органов пищеварительной системы. Строение и функции органов ротовой полости, желудочно-кишечного тракта. Строение и функции пищеварительных желёз – слюнных, печени и поджелудочной железы. Желчевыводящие пути.

Строение и функции органов дыхания: носовой полости, гортани, трахеи и лёгких. Физиология дыхания. Строение и функции органов мочевой системы: почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.

Тема 3. ТК по внутренним органам (семинар).

План занятия

1. Проверка конспектов по теме «Теоретическая и функциональная анатомия внутренних органов». Проводится в виде собеседования.
2. Тестирование знаний по «Теоретической и функциональной анатомии внутренних органов» (Тесты прилагаются).
3. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК

(текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 4. Теоретическая и функциональная анатомия сердечно-сосудистой системы. Анатомия артериальной и венозной систем.

Круги кровообращения, их функциональная характеристика. Строение стенки артерий и вен. Принципы расположения артерий и вен. Микроциркуляторное русло. Магистральные ветви аорты. Кровоснабжение конечностей. Системы верхней и нижней полой вен, система воротной вены.

Тема 5. Сердце. Физиология кровообращения в онтогенезе. Критические периоды развития сердца. (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 6. Теоретическая и функциональная анатомия иммунной и лимфатической систем.

Строение и функции иммунной системы. Классификация органов иммунной системы и их строение. Лимфатическая система, функции. Классификация и строение органов иммунной системы.

Тема 7. ТК по теоретической и функциональной анатомии сердечно-сосудистой, лимфатической и иммунной системам. (семинар).

План занятия

1. Проверка конспектов по теме «Теоретическая и функциональная анатомия сердечно-сосудистой, лимфатической и иммунной систем». Проводится в виде собеседования.
2. Тестирование знаний по «Теоретическая и функциональная анатомия сердечно-сосудистой, лимфатической и иммунной систем» (Тесты прилагаются).
3. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 8. Теоретическая и функциональная анатомия нервной системы.

Нервная ткань. Строение и функция нейронов. Синапс, проведение нервного импульса. Понятие о белом и сером веществе головного и спинного мозга, их строение. Классификация нервной системы. Органы центральной и периферической нервной системы.

Тема 9. ЦНС. Спинной мозг. Проводящие пути ЦНС (семинар).

План занятия

5. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
6. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
7. Подведение итогов занятия.
8. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 10. Головной мозг. Принципы регуляции движений.

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 11. Периферическая нервная система. Вегетативная нервная система (семинар).

План занятия

1. Демонстрация препаратов по теме занятия и объяснение их строения.
2. Самостоятельное изучение студентами препаратов по теме занятия при активной помощи преподавателя.
3. Подведение итогов занятия.
4. Задание для самостоятельной подготовки.

Тема 12. Понятие об анализаторах, сенсорные системы. Теоретическая и функциональная анатомия эндокринной системы.

Вегетативная нервная система. Отличие рефлекторной дуги соматической нервной системы от вегетативной. Отличие симпатической нервной системы от парасимпатической. Симпатическая нервная система. Парасимпатическая нервная система. Три звена анализатора (сенсорной системы) по Анохину. Зрительный, слуховой и вестибулярный анализаторы: строение, проводящий путь. Общая характеристика желез внутренней секреции. Гуморальная регуляция функций организма.

Тема 13. ТК по системам регуляции движений танцовщика (семинар).

План занятия

1. Проверка знаний материала по теме "Системы регуляции движений танцовщика". Проводится в виде устного опроса. Студенту предлагается ответить на 4 вопроса.
2. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

Тема 14. Проблемы травматизма и развития физических качеств танцовщиков. Методы повышения работоспособности

Анализ травматизма танцовщиков в зависимости от стажа работы, характера танцевальной специализации, звена тела, возраста и т.д. Микротравматическая болезнь. Причины травматизма. Методы повышения работоспособности и развития физических данных танцовщиков

Тема 15. Общая теория адаптации. Адаптация и дезадаптация танцовщиков к физическим нагрузкам.

Общая теория адаптации, стадии и их характеристика. Специфическая и неспецифическая адаптация, примеры. Адаптация к нагрузкам средней и малой силы. Адаптация и дезадаптация в спорте.

Тема 16. Принципы ФК. Контроль и дозирование специфических физических нагрузок во время уроков хореографии (семинар).

Дидактические, общепедагогические и специфические принципы физического воспитания: описание, характеристика, значение для планирования занятий хореографией. Эффекты физических упражнений. Классификация физических упражнений. Физическая

нагрузка и отдых при выполнении физических упражнений. Объем и интенсивность нагрузки, законы их взаимодействия. Планирование и контроль в физическом воспитании. План-конспект урока.

Тема 17. Понятие о физических способностях. Сенситивные и критические периоды развития физических способностей (семинар).

Общая характеристика физических способностей. Классификация физических способностей, значение отдельных видов физических способностей для танцовщика. Правила переноса физических способностей. Возрастные особенности развития физических способностей танцовщиков. Понятие о критических и сенситивных периодах онтогенеза, их значение для планирования уроков а хореографии.

Тема 18. ТК по основам кинезиологии (тестирование) (семинар).

План занятия

1. Проверка знаний материала по теме. Проводится в виде устного опроса. Студенту предлагается ответить на 4 вопроса.

2. Подведение итогов. При подведении итогов преподаватель должен оценить все этапы проверки знаний студентов по данной теме. Отметить тех студентов, которым ТК (текущий контроль) зачтен и тех, кто должен прийти на дополнительное собеседование. Последним дать задание для дополнительной самостоятельной работы по данной теме.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков самостоятельного поиска, изучения и анализа научной и учебно-методической литературы медико-биологического профиля, знание которой необходимо для понимания сущности движения, биомеханики работы суставно-мышечного аппарата и профилактики травматизма у танцовщиков;
- развитие и совершенствование способностей к логически аргументированному обоснованию собственной позиции по вопросам формирования моторных навыков и исправлению технических ошибок двигательных паттернов;
- совершенствование знаний и творческих способностей при самостоятельном конструировании комплексов гимнастических упражнений для развития физических данных танцовщиков, оптимизации двигательного хореографического обучения, повышения работоспособности и профилактики травм.

Для решения этих задач студентам предлагаются самостоятельно найти, изучить и проанализировать научную и учебно-методическую литературу медико-биологического профиля, сделать конспект. Результаты работы с литературой обсуждаются на семинарских занятиях, оформляются в виде реферативных работ.

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (реферативных) работ.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание контрольной работы по специально разработанным картам (КР-1 и КР-2). Для написания контрольной работы требуются не только достаточно глубокие знания опорно-двигательного аппарата и основ биомеханики, но и способность творчески переосмыслить и использовать эти знания на конкретном примере определенного *pas* из классического танца, что должно содействовать раскрытию аналитических способностей студента, возможности применить полученные знания на практике, не допускать технических ошибок в движениях.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, контрольные работы студентов, реферативные работы, итоговое испытание. Итоговое

испытание – зачет с оценкой, является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.

Тестовые задания, примерные темы рефератов и перечень вопросов текущим контролям и зачету прилагаются.

7.2. Планы проведения практических занятий

I семестр:

Тема 3. ТК по общей остеологии (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие о скелете. Отделы скелета, их строение. Функции скелета.
2. Классификация костей.
3. Строение длинной трубчатой кости. Надкостница, зоны роста.
4. Строение губчатых костей. Красный костный мозг.
5. Окостенение. Рост костей в длину и ширину.
6. Строение пластинчатой костной ткани. Остеон – структурно-функциональная единица кости.
7. Химический состав костей.
8. Зависимость роста и развития костей от внешних и внутренних факторов.

Тема 4. Скелет туловища и черепа (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Общий план строения позвонков. Классификация, отличия.
2. Строение шейных позвонков. Особенности анатомии первого и второго шейных позвонков.
3. Строение грудных позвонков.
4. Строение поясничных позвонков.
5. Крестец, его строение.
6. Грудная клетка, кости ее образующие. Строение ребер и грудины.
7. Кости мозгового черепа.
8. Кости лицевого черепа.
9. Череп в целом. Полость носа, глазница.
10. Череп в целом. Наружное и внутреннее основание черепа.

Тема 5. Скелет верхних конечностей (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Отделы скелета верхней конечности.
2. Кости плечевого пояса, их строение.
3. Кости свободной верхней конечности (отделы). Строение плечевой кости.
4. Предплечье. Лучевая и локтевая кости, их строение.
5. Кисть, ее отделы, кости ее образующие.

Тема 6. Скелет нижних конечностей (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Отделы скелета нижней конечности.
2. Таз, кости его образующие. Строение подвздошной, лобковой и седалищной костей.
3. Кости свободной нижней конечности (отделы). Бедренная кость, ее строение.
4. Кости голени, их строение.
5. Стопа, ее отделы, кости их образующие.

Тема 7. ТК по частной остеологии (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Общий план строения позвонков. Классификация, отличия.
2. Строение шейных позвонков. Особенности анатомии первого и второго шейных позвонков.
3. Строение грудных позвонков.
4. Строение поясничных позвонков.
5. Крестец, его строение.
6. Грудная клетка, кости ее образующие. Строение ребер и грудины.
7. Отделы скелета верхней конечности.
8. Кости плечевого пояса, их строение.
9. Кости свободной верхней конечности (отделы). Строение плечевой кости.
10. Предплечье. Лучевая и локтевая кости, их строение.
11. Кисть, ее отделы, кости ее образующие.
12. Отделы скелета нижней конечности.
13. Таз, кости его образующие. Строение подвздошной, лобковой и седалищной костей.
14. Кости свободной нижней конечности (отделы). Бедренная кость, ее строение.
15. Кости голени, их строение.
16. Стопа, ее отделы, кости их образующие.
17. Кости мозгового черепа.
18. Кости лицевого черепа.
19. Череп в целом. Полость носа, глазница.
20. Череп в целом. Наружное и внутреннее основание черепа.

Тема 10. ТК по общей синдесмологии (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация соединений костей.
2. Непрерывные соединения, их виды. Примеры.
3. Полупрерывные соединения. Примеры.
4. Оси вращения. Движения вокруг осей.
5. Классификация суставов.
6. Одноосные суставы, примеры.
7. Двухосные суставы, примеры.
8. Многоосные суставы, примеры.
9. Обязательные элементы суставов.
10. Вспомогательные элементы суставов.
11. Факторы, обеспечивающие подвижность суставов.

Тема 11. Соединение костей туловища и черепа (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Соединения позвонков: соединения тел позвонков, соединения дуг позвонков, соединения отростков позвонков.
2. Позвоночный столб в целом. Отделы, изгибы. Подвижность в разных отделах позвоночника.
3. Соединения ребер с позвонками и грудиной. Грудная клетка как целое.
4. Соединения костей черепа. Височно-нижнечелюстной сустав.

Тема 12. Соединение костей пояса верхней конечности и плеча (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Соединение костей плечевого пояса.
2. Грудино-ключичный сустав. Классификация. Строение, движения.

3. Акромиально-ключичный сустав. Классификация. Строение, движения.
4. Плечевой сустав. Классификация. Строение, движения.

Тема 13. Соединение костей свободной верхней конечности (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Локтевой сустав. Классификация. Строение, движения.
2. Проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы. Классификация.

Строение, движения.

3. Лучезапястный сустав. Классификация. Строение, движения.
4. Суставы кисти. Классификация. Строение, движения.

Тема 14. Соединение костей пояса нижней конечности и бедра (семинар).

План занятия

Вопросы для обсуждения:

1. Соединение костей пояса нижней конечности.
2. Лобковый симфиз.
3. Крестцово-подвздошный сустав.
4. Таз как целое.
5. Тазобедренный сустав. Классификация. Строение, движения.

Тема 15. Соединение костей свободной нижней конечности (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Коленный сустав. Классификация. Строение, движения.
2. Межберцовые суставы.
3. Голеностопный сустав. Классификация. Строение, движения.
4. Суставы стопы. Классификация. Строение, движения.
5. Стопа как целое. Своды стопы. Активные и пассивные затяжки.

Тема 16. ТК по частной синдесмологии (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Соединения позвонков: соединения тел позвонков, соединения дуг позвонков, соединения отростков позвонков.
2. Позвоночный столб в целом. Отделы, изгибы. Подвижность в разных отделах позвоночника.
3. Соединения ребер с позвонками и грудиной. Грудная клетка как целое.
4. Соединения костей черепа. Височно-нижнечелюстной сустав.
5. Соединение костей плечевого пояса. Грудино-ключичный и акромиально-ключичный суставы.
6. Плечевой сустав. Классификация. Строение, движения.
7. Локтевой сустав. Классификация. Строение, движения.
8. Проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы. Классификация.

Строение, движения.

9. Лучезапястный сустав. Классификация. Строение, движения.
10. Суставы кисти. Классификация. Строение, движения.
11. Соединение костей пояса нижней конечности (лобковый симфиз, крестцово-подвздошный сустав). Таз как целое.
12. Тазобедренный сустав. Классификация. Строение, движения.
13. Коленный сустав. Классификация. Строение, движения.
14. Межберцовые суставы.
15. Голеностопный сустав. Классификация. Строение, движения.
16. Суставы стопы. Классификация. Строение, движения.
17. Стопа как целое. Своды стопы. Активные и пассивные затяжки.

Тема 18. КР 1 «Анатомический анализ положения звеньев тела танцовщика»
(семинар).

Защита письменных контрольных работ КР-1 (см. образец бланка КР-1)

II семестр:

Тема 4. ТК по общей и функциональной миологии (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Функции скелетных мышц.
2. Строение скелетной мышечной ткани.
3. Строение мышечного волокна. Саркомер. Теория мышечного сокращения.
4. Виды мышечных волокон, особенности их биомеханики и строения, условия работы. Значение для хореографии.
5. Строение мышцы как органа.
6. Вспомогательный аппарат мышц. Возрастная анатомия мышц.
7. Двигательная функция мышц. Синергизм и антагонизм мышц.
8. Сила мышц. Факторы, определяющие силу мышечных сокращений.
9. Величина работы мышц. Виды работы мышц.
10. Законы биомеханики мышц.
11. Нейромышечные синапсы. Понятие о двигательных единицах.

Тема 5. Мышцы спины и живота (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Поверхностные мышцы спины. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
2. Глубокие мышцы спины. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
3. Мышцы живота передней группы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
4. Мышцы живота боковой группы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
5. Мышцы живота задней группы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.

Тема 6. Мышцы груди, шеи и головы (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Мышцы груди. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
2. Мышцы шеи. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
3. Жевательные мышцы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
4. Мимические мышцы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.

Тема 7. Дыхательные мышцы. Анатомия и биомеханика мышц свободного и форсированного дыхания. Диафрагма. (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Дыхательные мышцы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
2. Мышцы свободного и форсированного дыхания.
3. Особенности дыхания на уроках хореографии.
4. Дыхательные техники.

Тема 8. ТК по мышцам туловища и головы (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Мышцы спины. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
2. Мышцы груди. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
3. Мышцы живота. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
4. Мышцы шеи. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
5. Дыхательные мышцы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
6. Жевательные мышцы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
7. Мимические мышцы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.

Тема 9. Мышцы плечевого пояса и плеча (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Мышцы спины и груди, относящиеся к плечевому поясу. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
2. Собственные мышцы плечевого пояса. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
3. Мышцы передней группы плеча. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
4. Мышцы задней группы плеча. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.

Тема 10. Мышцы предплечья и кисти (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Мышцы передней группы предплечья. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
2. Мышцы задней группы предплечья. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
3. Мышцы кисти. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.

Тема 11. ТК по мышцам верхних конечностей (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Мышцы плечевого пояса. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
2. Мышцы плеча. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
3. Мышцы предплечья. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
4. Мышцы кисти. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.

Тема 12. Мышцы таза и бедра (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Мышцы таза. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
2. Супинаторы бедра. Выворотность в хореографии.
3. Мышцы передней группы бедра. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
4. Мышцы задней группы бедра. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
5. Мышцы медиальной группы бедра. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.

Тема 13. Мышцы голени, стопы (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Мышцы передней группы голени. Положение (начало и прикрепление), функции.
2. Мышцы задней группы голени. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
3. Мышцы латеральной группы голени. Положение (начало и прикрепление), функции.
4. Мышцы стопы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
5. Стопа танцора. Упражнения для мышц стопы.

Тема 14. ТК по мышцам нижних конечностей (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Мышцы таза. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
2. Мышцы бедра. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
3. Мышцы голени. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.
4. Мышцы стопы. Классификация, положение (начало и прикрепление), функции.

Тема 18. КР 2 «Функциональная анатомия ОДА». (семинар).

Защита письменных контрольных работ КР-2 (см. образец бланка КР-1)

III семестр

Тема 3. ТК по внутренним органам (семинар).

Вопросы для подготовки к тестированию:

1. Классификация внутренних органов. План строения полых органов.
2. Полость рта, зубы, десны, слюнные железы, их строение и функция.
3. Глотка, строение и функция. Лимфоэпителиальное кольцо глотки.
4. Пищевод, желудок. Части, строение стенки, функция.
5. Тонкая кишка. Отделы, строение стенки, функция.
6. Толстая кишка. Отделы, строение стенки, функция.
7. Печень. Строение, функции. Печеночная долька. Желчевыносящие пути, желчный пузырь.
8. Поджелудочная железа. Строение, функции.
9. Полость носа. Строение, функция.
10. Гортань. Части, строение, функция.
11. Трахея, бронхи. Строение, функция.
12. Легкие. Строение, функция. Ацинус. Плевра, средостение.
13. Почки. Фиксирующий аппарат почек. Строение, функция. Нефрон.
14. Мочеточник, мочевой пузырь. Части, строение стенки, функция.

Тема 5. Сердце. Физиология кровообращения в онтогенезе. Критические периоды развития сердца. (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Топография и строение сердца. Камеры сердца.
2. Строение сердечной стенки. Перикард.
3. Клапанный аппарат сердца.
4. Проводящая система сердца. Сосуды сердца.
5. Возрастные особенности сердца.

Тема 6. Теоретическая и функциональная анатомия иммунной и лимфатической систем.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие об иммунитете. Органы иммунной системы,
2. Центральные органы иммунной системы. Их топография, строение, функции.
3. Периферические органы иммунной системы. Их топография, строение, функции.
4. Лимфатическая система, её значение и функции.
5. Лимфатические узлы. Классификация, строение, функции.
6. Лимфатические капилляры, сосуды, протоки. Строение, функции.
7. Особенности лимфодренажа отдельных областей туловища и конечностей.

Тема 7. ТК по сердечно-сосудистой, лимфатической и иммунной системам (семинар).

Вопросы для подготовки к тестированию:

1. Круги кровообращения, их функции. Строение стенки артерий, вен и капилляров.
2. Топография и строение сердца. Камеры сердца.
3. Строение сердечной стенки. Перикард.
4. Клапанный аппарат сердца.
5. Проводящая система сердца. Сосуды сердца.
6. Части аорты. Ветви дуги аорты. Общая, внутренняя и наружная сонные артерии, области их кровоснабжения. Артериальный круг мозга.
7. Подключичная артерия, ее ветви.
8. Артерии верхней конечности.
9. Грудная аорта, ее ветви.
10. Брюшная аорта, ее ветви.
11. Артерии нижней конечности.
12. Система верхней полой вены. Притоки, области дренажа.
13. Система нижней полой вены. Притоки, области дренажа.
14. Система воротной вены. Притоки, области дренажа. Функциональное значение.
15. Органы иммунной системы, центральные и периферические. Их топография, строение, функция.
16. Лимфатические узлы. Классификация, строение, функция.
17. Лимфатические капилляры, сосуды, протоки. Особенности лимфодренажа отдельных областей туловища и конечностей.

Тема 9. ЦНС. Спинной мозг. Проводящие пути ЦНС (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Спинной мозг, топография и строение.
2. Сегмент спинного мозга.
3. Белое и серое вещество спинного мозга.
4. Оболочки спинного мозга.
5. Рефлекторная дуга.
6. Восходящие проводящие пути головного и спинного мозга.
7. Нисходящие проводящие пути головного и спинного мозга.

Тема 10. Головной мозг. Принципы регуляции движений (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Отделы головного мозга. Ствол мозга.
2. Строение продолговатого мозга.
3. Строение заднего мозга.

4. Строение среднего мозга.
5. Строение промежуточного мозга.
6. Доли больших полушарий. Борозды, извилины. Кора больших полушарий.
7. Строение белого вещества головного мозга. Мозолистое тело. Обонятельный мозг.
8. Оболочки головного мозга.

Тема 11. Периферическая нервная система. Вегетативная нервная система. (семинар).

Вопросы для обсуждения:

1. Образование спинномозгового нерва, его ветви.
2. Задние, соединительные и менингеальные ветви спинномозговых нервов, области их иннервации.
3. Передние ветви спинномозговых нервов. Области их иннервации. Передние ветви грудных спинномозговых нервов.
4. Шейное сплетение, топография, периферические нервы, области их иннервации.
5. Плечевое сплетение, топография, периферические нервы, области их иннервации.
6. Поясничное сплетение, топография, периферические нервы, области их иннервации.
7. Крестцовое сплетение, топография, периферические нервы, области их иннервации.
8. Вегетативная нервная система. Отличие рефлекторной дуги соматической нервной системы от вегетативной. Отличие симпатической нервной системы от парасимпатической.
9. Симпатическая нервная система.
10. Парасимпатическая нервная система.

Тема 12. Понятие об анализаторах, сенсорные системы. Теоретическая и функциональная анатомия эндокринной системы.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие об анализаторах. Строение анализатора по Анохину. Примеры.
2. Строение глазного яблока. Вспомогательный аппарат глаза. Зрительный анализатор.
3. Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Слуховой и вестибулярный анализаторы.
4. Двигательный анализатор.
5. Железы внутренней секреции, строение и функции. Примеры.
6. Нейрогуморальная регуляция функций организма.

Тема 13. ТК по системам регуляции движений танцовщика (семинар).

Вопросы для подготовки к тестированию:

1. Строение нервной ткани. Нейрон. Синапс, проведение нервного импульса.
2. Нервная система. Органы центральной и периферической нервной системы.
3. Спинной мозг, топография и строение. Сегмент спинного мозга. Белое и серое вещество спинного мозга. Рефлекторная дуга.
4. Оболочки спинного мозга.
5. Отделы головного мозга. Ствол мозга.
6. Строение продолговатого мозга.
7. Строение заднего мозга.
8. Строение среднего мозга.

9. Строение промежуточного мозга.
10. Доли больших полушарий. Борозды, извилины. Кора больших полушарий.
11. Строение белого вещества головного мозга. Мозолистое тело. Обонятельный мозг.
12. Оболочки головного мозга.
13. Восходящие проводящие пути головного и спинного мозга.
14. Нисходящие проводящие пути головного и спинного мозга.
15. Образование спинномозгового нерва, его ветви.
16. Задние, соединительные и менингеальные ветви спинномозговых нервов, области их иннервации.
17. Передние ветви спинномозговых нервов. Области их иннервации. Передние ветви грудных спинномозговых нервов.
18. Шейное сплетение, топография, периферические нервы, области их иннервации.
19. Плечевое сплетение, топография, периферические нервы, области их иннервации.
20. Комплексная иннервация мышц верхней конечности.
21. Поясничное сплетение, топография, периферические нервы, области их иннервации.
22. Крестцовое сплетение, топография, периферические нервы, области их иннервации.
23. Комплексная иннервация мышц нижней конечности.
24. Комплексная иннервация мышц спины.
25. Комплексная иннервация мышц груди и живота.
26. Черепные нервы. Области иннервации.
27. Вегетативная нервная система. Отличие рефлекторной дуги соматической нервной системы от вегетативной. Отличие симпатической нервной системы от парасимпатической.
28. Симпатическая нервная система.
29. Парасимпатическая нервная система.
30. Понятие об анализаторах. Строение анализатора по Анохину. Примеры.
31. Строение глазного яблока. Вспомогательный аппарат глаза. Зрительный анализатор.
32. Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Слуховой и вестибулярный анализаторы.
33. Железы внутренней секреции, строение и функции.
34. Нейрогуморальная регуляция функций организма.

Тема 18. ТК по основам кинезиологии (тестирование) (семинар).

Вопросы для подготовки к тестированию:

1. Общая теория адаптации. Адаптация и дезадаптация танцовщиков к физическим нагрузкам.
2. Принципы рационального питания танцовщиков.
3. Возмещение дефицита жидкости и электролитов в условиях высокой физической активности. Постнагрузочная регидратация.
4. Влияние обезвоживания на физическую деятельность. Признаки обезвоживания организма. Питьевой режим танцовщика до, во время и после репетиции.
5. Микротравматическая болезнь. Стадии. Профилактика.
6. Переутомление. Перетренированность I и II типов.
7. Эффекты физических упражнений. Классификация физических упражнений. Физическая нагрузка и отдых при выполнении физических упражнений.

8. Объем и интенсивность нагрузки, законы их взаимодействия. Внешние и внутренние критерии.
9. Принципы ФК. Значение для планирования уроков хореографии и построении тренировочного процесса развития базовых физических качеств танцовщика.
10. Обучение двигательным действиям. Формы занятий физическими упражнениями. Планирование и контроль в физическом воспитании. План-конспект урока.
11. Общая характеристика физических способностей.
12. Классификация физических способностей, значение отдельных видов физических способностей для танцовщика.
13. Правила переноса физических способностей.
14. Возрастные особенности развития физических способностей танцовщиков. Понятие о критических и сенситивных периодах онтогенеза.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Иваницкий М.Ф.* Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии): учебник для высш. учеб. заведений физ. культуры / М. Ф. Иваницкий. 8-е изд. СПб: Человек, 2011. 622 с.
2. *Попов Г.И., Самсонова А.В.* Биомеханика двигательной деятельности: Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 320 с.
3. *Солодков А.С.* Физиология человека (общая, спортивная, возрастная). М.: Советский спорт, 2012. 624 с.
4. Спортивная медицина: национальное руководство / Под ред. акад. РАН и РАМН С.П. Миронова, проф. Б.А. Поляева, проф. Г.А. Макаровой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 1184 с.
5. *Ткачук М.Г., Степаник И.А.* Анатомия. М.: Советский спорт, 2010.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Баландин К.-Ж.* Как работает тело: позвоночник, суставы и мышцы / Пер. с фр. Е.М. Рябцевой. М.: АСТ: Астрель, 2011. 296 с.
2. *Кулиненко О.С.* Фармакология спорта в таблицах и схемах. М.: Советский спорт, 2011, 192 с.
3. *Курьсь В.Н.* Биомеханика. Познание телесно-двигательного упражнения. Учебное пособие. М.: Советский спорт, 2019. 368 с.
4. *Маркворт П.* Спортивная медицина. Минск: Попурри, 2020. 924 с.
5. *Матвеев Л.П.* Теория и методика физической культуры. Учебник. 4-е изд. М.: Спорт, 2021. 520 с.
6. *Мироненко Е.Н., Трещева О.Л., Штучная Е.Б., Муллер А.И.* Физическая культура. ИНГУИТ, 2012. 197 с.
7. *Синельников Р.Д.* Атлас анатомии человека. М.: Новая волна, 2014. 312 с.
8. Спортивная медицина. Справочник для врачей и тренеров. СПб.: Человек, 2013. 328 с.
9. *Холодов Ж.К.* Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник. М.: Академия, 2012. 480 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Мироненко Е.Н., Трещева О.Л., Штучная Е.Б., Муллер А.И. Физическая культура.

ИНТУИТ, 2012. 197 с.

Активное использование современных информационных и коммуникационных технологий позволяет значительно обогатить процесс изучения основных этапов формирования и исторического развития России, особенностей этого развития, его специфик. Кроме того, информационные и коммуникационные технологии способствуют повышению эффективности в формировании общих и профессиональных компетенций, ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков студентов.

В своей работе преподаватель и студенты используют следующие компьютерные программы и технологии:

- *Internet Explorer* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Google Chrome* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п. ;
- *Mozilla Firefox* для выхода в Интернет с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Opera* для выхода в WWW с целью поиска информации, скачивания программ, тестирования on-line, участия в дистанционных викторинах по предмету, проведения виртуальных экскурсий и т.п.;
- *Skype* для визуального общения;
- *PowerPoint* для создания своих презентаций;
- *Word* для подготовки сообщений на практических занятиях и семинарах,
- *Picture Manager* для организации и просмотра изображений, для выполнения базовых операций редактирования изображений, сжатия файлов и преобразования их форматов;
- *Excel* для составления проверочных тестов, графиков и диаграмм;

Кроме перечисленных, используются и иные обучающие, информационно-поисковые, демонстрационные средства информационных и коммуникационных технологий, в частности возможность проведения семинаров и лекций в Zoom.

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Анатомический кабинет Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, в котором студенты могут самостоятельно заниматься с планшетами и препаратами.

Учебно-методические средства обучения:

- Учебники и атласы по анатомии в свободном доступе - <http://medstudents.ru/category/anatomy/anattextbooks/>
- Солодков А. С, Сологуб Е. Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Олимпия Пресс, 2005. —528 с, ил. в свободном доступе - http://fileskachat.com/download/20216_23561cfe8e80664fb129dc8b5a930890.html
- Интернет-ресурс по спортивной медицине - <http://www.razym.ru/medzdorsport/zdorov/47276-kulinenkov-os-farmakologiya-i-fiziologiya-sily.html>
- интерактивные трехмерные модели анатомии человека на Интернет-ресурсе <http://didaktor.ru/>
- Лекции и видеоуроки И.А. Степаник по всему курсу дисциплины «Основы кинезиологии» в группе ВК АРБ-АНАТОМИЯ (vk.com).

- Видеолекции И.А. Степаник Ирина Степаник - YouTube.
- Пакет материалов в электронном виде для скачивания можно получить у преподавателя или самостоятельно скачать АРБ-АНАТОМИЯ (vk.com):
 - электронный вариант учебника *Ткачук М.Г., Степаник И.А.* Анатомия. М.: Советский спорт, 2010.
 - мультимедийные лекции по всем темам дисциплины,
 - образцы контрольных работ,
 - методические разработки по суставам, мышцам и т.д.,
 - перечень вопросов к зачётам и экзаменам,
 - перечень вопросов к тестированию,
 - перечень примерных тем для рефератов и пр.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Партнеринг»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Партнеринг» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 «Художественные практики современного танца». Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Любашин Александр Александрович, старший преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Партнеринг» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- подготовка специалистов, обладающих знанием базовых подходов, методов и принципов создания дуэтного танца в соответствии с эстетикой практик современного танца.
- формирование навыка в исследовании паттернов движений дуэтного танца и использовании этого умения для расширения своего двигательного репертуара.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать представление о базовых принципах дуэтного танца.
- заложить навыки по применению на практике технических особенностей организации постановки тела, связанные с безопасностью действий и свободой в заданном и импровизационном движении в дуэтном танце.
- заложить навыки основных принципов и понятий контактной импровизации.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Партнеринг» относится к дисциплинам обязательной части общеобразовательной программы (М.1.Б.9). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Партнеринг» являются знания курсов «Техники современного танца», изучаемой в рамках элективных дисциплин, а также «История современной хореографии» и «Основы кинезиологии», изучаемых в рамках обязательной части общеобразовательной программы.

Дисциплина «Партнеринг» является предшествующей для следующих дисциплин, знание которых строится на основании базовых процессов организации движения человеческого тела: «Композиция современного танца», «Математика движения в современном танце», «Этнический танец».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-3. Способен к сочинению авторского хореографического текста, разработке концепции хореографического высказывания, выстраиванию хореографической композиции и танцевальной драматургии, в том числе с использованием импровизационных структур	<ul style="list-style-type: none">• Знает основные подходы в организации взаимодействия в дуэтном танце• Умеет создавать новый хореографический материал в дуэтном танце• Владеет навыками контактной импровизации
ПК-4. Способен к технически грамотному освоению танцевального текста с учетом современных подходов к формированию моторных навыков	<ul style="list-style-type: none">• Знает технические особенности организации постановки тела, связанные с безопасностью действий;• Умеет использовать навыки работы с весом партнера;• Владеет свободой в заданном и импровизационном движении в дуэтном танце.

5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры	
		II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4	72/2	72/2
Контактная работа	72		
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	72	36	36
Самостоятельная работа (всего)	72	36	36
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	54	36	18
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт с оценкой</i>	18		18

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1.	Работа с пространством как с партнером	14		8	6	Устное сообщение
2.	Понятие общего центра веса партнеров	14		8	6	Устное сообщение
3.	Влияние внешних физических сил (гравитации, инерции, ускорения, трения) и внутренних импульсов	14		8	6	Устное сообщение
4.	Принципы парного танца («тянуть» (pull), «толкать» пуш (push.) и др.)	14		8	6	Устное сообщение
5.	Технические вопросы организации постановки тела, связанные с безопасностью действий.	14		8	6	Устное сообщение
6.	Технические особенности понятий – вес, поток движения, поддержка-опора, сферическое пространство.	14		8	6	Устное сообщение
7.	Принципы создания нового хореографического материала в дуэтном танце	14		8	6	Устное сообщение
8.	Технические	14		8	6	Устное сообщение

	особенности взаимодействия партнеров в контактной импровизации.					
9.	Безопасность действий и свобода импровизации в контактном танце	14		8	6	Тест

6. Краткое содержание дисциплины

Урок состоит из:

1. теоретическое ознакомление
2. работа на практике с полученным теоретическим материалом
3. построение дуэтной фразы или исследование материала, основанного на

принципах контактного джема, а также с использованием материала данного и предыдущих уроков.

Тема 1. Работа с пространством как с партнером.

План проведения.

Исследование моделей и критериев взаимодействия пространства и партнера. Трехмерность пространства. Трехмерность партнера. Перемещения точки контакта.

Тема 2. Понятие общего центра веса партнеров.

План проведения.

Исследование понятий: перетекание, вес, поток движения, контакт. Фокус на сегментировании.

Тема 3. Влияние внешних физических сил (гравитации, инерции, ускорения, трения) и внутренних импульсов.

План проведения.

Использование физических сил, как возможностей для эргономичного взаимодействия в паре в моделях ведущий-ведомый без потери точки контакта. Внутренний импульс как возможность начала работы в паре.

Тема 4. Принципы парного танца («тянуть» (pull), «толкать» пуш (push.) и др.)

План проведения.

Движение в нескольких направлениях одновременно. Технические возможности контакт в паре: «зацепы», площадь соприкосновения телесных конструкций, различные возможности для передачи веса партнеру.

Тема 5. Технические вопросы организации постановки тела, связанные с безопасностью действий.

План проведения.

Объяснение анатомических особенностей телесной конструкции при взаимодействии в паре. Использование принципа «стола» при контакте партнеров на разных уровнях вертикального взаимодействия. Возможности переноса веса от периферии к центру и от центра к периферии.

Тема 6. Технические особенности понятий – вес, поток движения, поддержка-опора, сферическое пространство.

План проведения.

Особенности взаимодействия партнеров с разными весовыми параметрами.

Размывание границ понятий лидер-ведомый, объединение усилий в равноправии

взаимодействия. Визуализация мыслеобраза сферы, как возможности для эргономичного взаимодействия партнеров.

Тема 7. Принципы создания нового хореографического материала в дуэтом танце.

План проведения.

Применение принципов набора материала через инструменты: импровизация, повтор, накопление, работа с «виртуальным партнером».

Тема 8. Технические особенности взаимодействия партнеров в контактной импровизации.

План проведения.

Использование различных уровней взаимодействия при передаче веса партнеру, используя взаимодействие на уровнях: кожа, мышцы, кости. Использование принципа спирали в работе с партнером.

Тема 9. Безопасность действий и свобода импровизации в контактном танце.

План проведения.

Преобразование импульсов полученных при взаимодействии с партнером для возможности динамической работы в пространстве. Изменение стратегий взаимодействия с партнером.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу движения и выработка навыков для формирования устного сообщения по этой теме;
- выработка навыков анализа, обобщения, сравнения материалов из источников, а также грамотного письменного изложения при выполнении письменного задания (реферата)
- развитие и совершенствование творческих способностей к тестированию в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

Для решения первой задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своего двигательного опыта по окончании каждого занятия, ведения дневника ощущений, а также ознакомление с широким спектром литературы, в которой процессы и связи в теле описываются с разных точек зрения.

Для решения второй задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу тексты, посвященные разным соматическим дисциплинам, особенностям их возникновения и их основателям, их развитию и влиянию на профессиональную среду современного танца. Результаты анализа фиксируются письменно, объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов) и в форме реферата предоставляются в конце 1-го, 4-го и 5-го разделов.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается помимо резюмирования и рефлексии полученных знаний во время учебного процесса расширение опыта на процессы вне обучения, а также посещения мастер-классов и лабораторий других преподавателей со схожей спецификой и формирования индивидуального подхода в ответах на вопросы.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения, тестирование, написание рефератов. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание

составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.

Тестовые задания, примерные темы рефератов и перечень экзаменационных вопросов прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Бейнс С.* Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2018.
2. *Гордеева Т. В.* Возникновение культурного мира отечественного современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. No 3 (56). С. 60–74.
3. *Гордеева Т. В.* Принцип интердисциплинарности в практике композиции современного танца // Архитектоника современного искусства. Жанрово-видовые трансформации: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2016. С. 92–99.
4. *Гордеева Т. В.* Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов // Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.
5. *Гордеева Т. В.* Художественное исследование как альтернатива классическому пониманию творческого процесса // Архитектоника современного искусства. Художник и власть: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. С. 134–142.
6. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
7. *Курюмова Н. В.* Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — СПб.: Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. *Лепеки А.* Исчерпывающая танец. Перформанс и политика движения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.

8.2. Дополнительная литература:

1. Взволнованный куратор. Анастасия Прошутинская о кураторстве современного танца, уязвимости и новом гуманитарном сдвиге / А. Козонина, Н. Дмитриевская — URL: <https://www.colta.ru/articles/art/21250> (дата обращения: 10.02.2022).
2. Странные российские танцы. Анна Козонина о том, как писать историю современной танцевальной сцены в России / И. Демидкин — URL: <https://www.colta.ru/articles/she/27619> (дата обращения: 10.02.2022).
3. Танец как философия / И. Сироткина — URL: <https://arzas.academy/materials/1424> (дата обращения: 10.02.2022).

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал RoomFor [Электронный ресурс] <http://roomfor.ru>
Axis Syllabus. Официальный сайт [Электронный ресурс] <http://axissyllabus.org/>
Dance Research Journal [Электронный ресурс]
<http://www.cordance.org/danceresearchjournal>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия танцевальной студии с высоким потолком, ровным без поката полом (специализированным для занятий танцем), без зеркал и с отлаженной системой вентиляции.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- звуковая аппаратура.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Математика движения в современном танце»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Математика движения в современном танце» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Любашин Александр Александрович, старший преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Математика движения в современном танце» в современном искусстве» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- подготовка специалистов в области танца, обладающих способностью анализировать артикуляцию телесного опыта через математические модели;
- формирование навыка в исследовании паттернов движений и использовании этого умения для расширения своего двигательного репертуара.

Задачи освоения дисциплины:

- заложить на основе математических принципов навык разработки концепции хореографического высказывания, выстраивания хореографической композиции и танцевальной драматургии, в том числе с использованием импровизационных структур.
- сформировать представление о базовых процессах организации движений человеческого тела в соответствии с особенностями практик современного танца.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Математика движения в современном танце» относится к обязательной части общеобразовательной программы (М.1.Б.10). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Математика движения в современном танце» являются знания курсов «Техники современного танца» и «Композиция современного танца», изучаемые в рамках элективных дисциплин, определяемых вузом.

Дисциплина «Математика движения в современном танце» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на анализе художественной практики: «Анализ современной хореография», «Кураторство, драматургия, критика в современном танце», «Производственная практика, творческая», «Анализ хореографического произведения» (знания, умения и навыки, касающиеся способности анализировать художественную практику хореографа).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-3. Способен к сочинению авторского хореографического текста, разработке концепции хореографического высказывания, выстраиванию хореографической композиции и танцевальной драматургии, в том числе с использованием импровизационных структур	<ul style="list-style-type: none">• Знает методы сочинения авторского текста на основе математических принципов.• Умеет отобрать приемы сочинения авторского текста на основе математических принципов.• Владеет навыком рассматривать ту или иную художественную практику/произведение через личностную и коллективную (само)идентификацию внутри поля искусства и более широкого социокультурного порядка
ПК-7. Способен осуществлять анализ факторов формирования и развития современного пластического языка в мировом художественном пространстве, современное состояние, особенности и	<ul style="list-style-type: none">• Знает факторы влияния на развитие современного пластического языка• Умеет выявлять и сопоставлять факторы влияния на развитие современного пластического языка

перспективы развития хореографического искусства в контексте актуальных художественно-эстетических тенденций	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет навыком соотносить способы репрезентации идентичности в искусстве с механизмами и кодами социальной коммуникации в контексте социального взаимодействия (интеракции)
--	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры	
			I
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2		72/2
Контактная работа	36		36
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	36		36
Самостоятельная работа (всего)	36		36
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	27		27
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт</i>	9		9

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1.	Тема 1. Введение	6			3	Устное сообщение
2.	Тема 2. Модели восприятия пространства	6			3	Устное сообщение
3.	Тема 3. Модели организация телесной конструкции	6			3	Устное сообщение
4.	Тема 4. Изменение динамики движения в пространстве и времени	6			3	Устное сообщение
5.	Тема 5. Динамическое качество движения, усилие.	6			3	Реферат
6.	Тема 6. Моделирование движенческих конструкций.	6			3	Зачет

6. Краткое содержание дисциплины

Содержание программы (содержание практических занятий)

Урок состоит из следующих частей:

- теоретическое ознакомление,
- задания на проработку полученной информации,
- работа с партнером,
- анализ или построение танцевальной комбинации.

В зависимости от темы и поставленных задач порядок частей может меняться, а одна или несколько частей не использоваться.

1. Теоретическое ознакомление с темой урока, соответствующее плану программы.

2. Задания на проработку полученной информации. Танцевальные задания построенные на импровизационных инструментах отвечающие теме урока, включающие в себя возможности развития телесного и психофизического восприятия информации.

3. Работа с партнером, как форма анализа и рефлексии полученной информации, в которой партнер работает, как помощник в восприятии информации непосредственно через физический контакт, так и как «наблюдатель» и «исследователь танцевального процесса» движенческих навыков своего партнера.

4. Анализ или построение танцевальной комбинации. Использование полученной на уроке информации в практиках танцевального художника, отвечающих индивидуальности обучающегося.

Тема 1. Введение.

План проведения

Феномен анализа движения от Р. Лабана до наших дней. Основные идеи различных методов анализа движения. Исследования импровизации У. Форсайтом, реализованные в «технологии импровизации».

Тема 2. Модели восприятия пространства.

План проведения

Кинесфера – как модель пространства Р. Лабана. Пространство как объём или территория, или как евклидово пространство. Относительность пространства и тела. Возможности использования траекторий при перемещении в пространстве: прямая, дуга, спираль.

Тема 3. Модели организация телесной конструкции.

План проведения

Пространство, осознаваемое внутри себя, и телесная конструкция, осознаваемая формой. Анатомическая модель человека, используемая при моделировании в компьютерных технологиях. Различные подходы танцевальных практик к телесной конструкции на примерах (gaga, floor work, соматических дисциплин, восточных телесных практик)

Тема 4. Изменение динамики движения в пространстве и времени.

План проведения

Исследование динамики impulse (начальная скорость взрывная и замедление к окончанию движения), impact (из состояния покоя в начале движения к максимальному ускорению в конце), continuous (непрерывность изменения скорости движения на всей протяженности исполнения), rebound (использование мыслеобраза отскакивания мячика от поверхности пола) и swing/bounce (использование мыслеобраза маятника, где максимальная скорость находится в середине выбранного движения плавно возрастая в начальной точке и плавно затухая к концу движения).

Тема 5. Динамическое качество движения, усилие.

План проведения

Понятие effort в системе Р. Лабана. Дыхание. Исследование мыслеобраза плотности окружающего пространства. Распределение восприятия и внимания телесной конструкции по отношению к пространственным моделям.

Тема 6. Моделирование движенческих конструкций.

План проведения

Создание собственного танцевального текста и умение изменять его приемами наложения или отказа, используя один или несколько простых «слоев» в одном или нескольких фрагментах.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу движения и выработка навыков для формирования устного сообщения по этой теме;
- выработка навыков анализа, обобщения, сравнения материалов из источников, а также грамотного письменного изложения при выполнении письменного задания (реферата)
- развитие и совершенствование творческих способностей к тестированию в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

Для решения первой задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своей практики по окончании каждого занятия, ведения дневника ощущений, а также ознакомление с широким спектром литературы, в которой процессы и связи в теле описываются с разных точек зрения.

Для решения второй задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу тексты, посвященные разным соматическим дисциплинам, особенностям их возникновения и их основателям, их развитию и влиянию на профессиональную среду современного танца. Результаты анализа фиксируются письменно, объемом не менее 3-х страниц текста и в форме реферата предоставляются в конце обучения.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается помимо резюмирования и рефлексии полученных знаний во время учебного процесса расширение опыта на процессы вне обучения, а также посещения мастер-классов и лабораторий других преподавателей со схожей спецификой и формирования индивидуального подхода в ответах на вопросы.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения, тестирование, написание рефератов. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.

Тестовые задания, примерные темы рефератов и перечень вопросов к зачету прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Гордеева Т. В. Кинестезия в исполнительской практике современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2015. № 1 (36). С. 87–97.
2. Гордеева Т. В. «Мышечное связывание» в истории современного танца: От режима массовости к режиму коллективности // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2016. № 6 (47). С. 59–69.
3. Гордеева Т. В. Соматические практики и их интеграция в процессы профессионального образования в современном танце // Материалы II Международной очной научно-практической конференции «Хореографическое образование: Россия и Европа.

Состояние и перспективы». СПб.: Изд-во Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2014. С. 300–308.

4. *Фельденкрайз М.* Искусство движения / М. Фельденкрайз. — 2-е изд. — Москва : ИОИ, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-7312-0959-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108606> (дата обращения: 13.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Batson G.* Somatic Studies and Dance [Электронный ресурс]. URL: www.iadms.org/resource/resmgr/resource_papers/somatic_studies.pdf?hhSearchTerms=%22Batson%22 (дата обращения: 05.11.2014).

2. *Legrand D., Ravn S.* Perceiving subjectivity in bodily movement: The case of dancers [Электронный ресурс] // Springer Science, Business Media B.V., 2009. URL: <https://sites.google.com/site/dorotheelegrand/publication> (дата обращения: 05.11.2014).

3. *Luder D.* About Mental Imagery [Электронный ресурс] // Pacific Movement Center, 2007-08. URL: http://www.pacificmovementcenter.com/imagery/about_imagery.html.

4. *Thomas B.* Why fascia matters? [Электронный ресурс] / URL: <http://www.rolfingamsterdam.nl/wp-content/gallery/Why-Fascia-Matters.pdf> (дата обращения: 25.02.2015).

5. *Vyas N.* The use of imagery and visualisation in contemporary dance [Электронный ресурс] // Ind-E-Focus. 2012. URL: <http://www.indefocus.com/articles/featured-articles/222-the-use-of-imagery-and-visualisation-in-contemporary-dance> (дата обращения: 25.02.2015).

6. *Washburn M. F.* Movement and Mental Imagery: Outlines of a Motor Theory of the Complexer Mental Processes [Электронный ресурс] / Margaret Floy Washburn. Boston: Houghton, 1916. 254 p.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Dance Research Journal [Электронный ресурс]
<http://www.cordance.org/danceresearchjournal>

Fascia Research Society [Электронный ресурс] <https://fasciaresearchsociety.org>

Fascial research, 2013 [Электронный ресурс] <http://www.youtube.com/watch?v=Ikx-0s8y480&feature=youtu.be>

Myers T. Fascia, 2014 [Электронный ресурс] <http://www.youtube.com/watch?v=-uzQMn87Hg0>

Strolling under the skin, 2014 [Электронный ресурс]
<https://www.youtube.com/watch?v=eW0lvOVKDxE&t=15>

The International Association for Dance Medicine and Science [Электронный ресурс]
www.DanceEducation.org

Ideokinesis / Ed. Pamela Matt [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ideokinesis.com>

Contact Quarterly Dance & Improvisation Journal [Электронный ресурс]. – URL: <https://contactquarterly.com/>

Axis Syllabus. Официальный сайт [Электронный ресурс] <http://axissyllabus.org/>

Идеокинезис Ильи Беленкова [Электронный ресурс]
<http://ideokinesis.tilda.ws/upcoming>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия танцевальной студии с высоким потолком, ровным без поката полом (специализированным для занятий танцем), без зеркал и

с отлаженной системой вентиляции.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- звуковая аппаратура,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«Кураторство, драматургия, критика в
современном танце»**

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Кураторство, драматургия, критика в современном танце» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Прошутинская Анастасия Алексеевна, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Кураторство, драматургия, критика в современном танце» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование творчески развитых личностей, способных к осознанию специфики и актуальных методологий работы куратора, драматурга и критика в современном танце;

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать навык развивать возможности восприятия и анализа современного танца с учетом различных точек зрения, заложить навык анализа художественной практики, методов и приемов создания и структурирования танцевальной композиции, хореографического текста, танцевального спектакля.
- сформировать представление об актуальной инфраструктуре профессиональной деятельности независимого танц-художника в России и за рубежом.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Кураторство, драматургия, критика в современном танце» относится к обязательной части общеобразовательной программы (М.1.Б.11). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Кураторство, драматургия, критика в современном танце» являются знания курсов «История современной хореографии», «Современные проблемы культуры и искусства», «Концепции современного искусства и культуры», «Формы и жанры современного искусства», «Экономика исполнительских искусств», изучаемых в рамках обязательной части общеобразовательной программы, а также, «Правовое регулирование творческой деятельности», изучаемой в рамках элективных дисциплин, определяемых вузом.

Дисциплина «Кураторство, драматургия, критика в современном танце» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на знании специфики и актуальных методологий работы куратора, драматурга и критика в современном танце: «Анализ современной хореографии», «Стратегии идентичности в современном искусстве», «Производственная практика, преддипломная», «Производственная практика, творческая», (знания, умения и навыки, касающиеся анализа художественной практики).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<ul style="list-style-type: none">• Знает актуальную инфраструктуру профессиональной деятельности независимого танц-художника в России и за рубежом.• Умеет использовать это знание на практике.• Владеет знанием о специфике и актуальных методологиях работы куратора, драматурга и критика в современном танце.
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<ul style="list-style-type: none">• Знает алгоритмы развития возможности восприятия и анализа современного танца с учетом различных точек зрения

	<ul style="list-style-type: none"> • Умеет применять это на практике. • Владеет навыком анализа художественной практики, методов и приемов создания и структурирования танцевальной композиции, хореографического текста, танцевального спектакля.
ПК-8. Способен проводить научные исследования в области хореографического искусства, участвовать в их внедрении в практику	<ul style="list-style-type: none"> • Знает специфику и актуальные методологии работы куратора, драматурга и критика в современном танце. • Умеет применять эти знания в своей художественной практике. • Владеет методологией проведения художественного исследования.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры
		III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2
Контактная работа	36	36
<i>В том числе:</i>		
Лекции		
Практические занятия	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	27	27
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт</i>	9	9

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1.	Раздел 1. Введение Вводное занятие: об идее, структуре и задачах курса.	2		2		Устное сообщение
2.	Семинар. <i>Задание:</i> сформулировать и озвучить свой актуальный artistic statement.	2		2		Участие в обсуждениях на семинаре
3.	Современный танец в России. Обзор возможностей.	2		2		Устное сообщение
4.	Раздел 2. Куратор История кураторства в области современного танца в России и за рубежом.	4		2	2	Устное сообщение
5.	Форматы кураторской работы: фестиваль, площадка, проект и т.д.	4		2	2	Устное сообщение
6.	Семинар. <i>Задание:</i> привести несколько примеров кураторских проектов	2		2		Участие в обсуждениях на семинаре

	(российских или зарубежных) и проанализировать их.					
7.	Работа куратора с художниками. Подходы и критика.	4		2	2	Устное сообщение
8.	Визуальная и текстовая коммуникация проекта.	4		2	2	Устное сообщение
9.	Раздел 3. Драматург Драматург и куратор. Инструменты драматургии проекта: время и место.	4		2	2	Устное сообщение
10.	Актуальные темы в современном танце и работа драматурга.	4		2	2	Устное сообщение
11.	Актуальные темы в современном танце и работа драматурга (продолжение).	2		2		Устное сообщение
12.	Семинар. <i>Интервью с драматургом Анной Семеновой-Ганц (Гамбург)</i>	4		2	2	Участие в обсуждениях на семинаре
13.	Подходы к драматургии в современном танце. Техника обратной связи.	2		2		Устное сообщение
14.	Раздел 4. Критик Как смотрит критик? Инструменты работы критика.	5		2	3	Устное сообщение
15.	Критик или журналист? Проблема определения задач и аудитории.	2		2		Устное сообщение
16.	Семинар. <i>Дискуссия:</i> значение критики сегодня.	4		2	2	Участие в обсуждениях на семинаре
17.	Раздел 5. Заключение Заключительная лекция	6		2	4	Устное сообщение
18.	Закключительный семинар	6		2	4	Участие в обсуждениях на семинаре

6. Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Введение

Тема 1. Вводное занятие: об идее, структуре и задачах курса.

Тема 2. Семинар. *Задание:* сформулировать и озвучить свой актуальный artistic statement.

Тема 3. Современный танец в России. Обзор возможностей.

Раздел 2. Куратор

Тема 4. История кураторства в области современного танца в России и за рубежом.

Тема 5. Форматы кураторской работы: фестиваль, площадка, проект и т.д.

Тема 6. Семинар. *Задание:* привести несколько примеров кураторских проектов (российских или зарубежных) и проанализировать их.

Тема 7. Работа куратора с художниками. Подходы и критика.

Тема 8. Визуальная и текстовая коммуникация проекта.

Раздел 3. Драматург

Тема 9. Драматург и куратор. Инструменты драматургии проекта: время и место.

Тема 10. Актуальные темы в современном танце и работа драматурга: политики

идентичности, модели телесности.

Тема 11. Актуальные темы в современном танце и работа драматурга: объектная среда (сценография, костюм), использование медиа технологий и режимы зрительства.

Тема 12. Семинар. *Интервью с драматургом Анной Семеновой-Ганц (Гамбург)*

Тема 13. Подходы к драматургии в современном танце. Техника обратной связи.

Раздел 4. Критик

Тема 14. Как смотрит критик? Инструменты работы критика.

Тема 15. Критик или журналист? Проблема определения задач и аудитории.

Тема 16. Семинар. *Дискуссия*: значение критики сегодня.

Раздел 5. Заключение

Тема 17. Заключительная лекция (с учетом возникших в течение курса вопросов)

Тема 18. Заключительный семинар. Обсуждение в группе.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;

- развитие и совершенствование творческих способностей к участию в семинарах в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей коммуникативных способностей студентам предлагается активное участие в обсуждениях во время занятий, а также расширение профессионального кругозора за счет участия в жизни профессионального сообщества.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается резюмирование и рефлексия полученных знаний во время учебного процесса и формирование индивидуального подхода в ответах на вопросы.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения, тестирование, написание эссе.

Требования к написанию эссе прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

Бейнс С. Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2018.

Гордеева Т. В. Возникновение культурного мира отечественного современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. № 3 (56). С. 60–74.

Гордеева Т. В. Принцип интердисциплинарности в практике композиции современного танца // Архитектоника современного искусства. Жанрово-видовые трансформации: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2016. С. 92–99.

Гордеева Т. В. Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов //

Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.

Гордеева Т. В. Художественное исследование как альтернатива классическому пониманию творческого процесса // Архитектоника современного искусства. Художник и власть: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. С. 134–142.

Козонина А. Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.

Курюмова Н. В. Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — СПб.: Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ленки А. Исчерпывающая танец. Перформанс и политика движения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.

8.2. Дополнительная литература:

Взволнованный куратор. Анастасия Прошутинская о кураторстве современного танца, уязвимости и новом гуманитарном сдвиге / А. Козонина, Н. Дмитриевская — URL: <https://www.colta.ru/articles/art/21250> (дата обращения: 10.02.2022).

Странные российские танцы. Анна Козонина о том, как писать историю современной танцевальной сцены в России / И. Демидкин — URL: <https://www.colta.ru/articles/she/27619> (дата обращения: 10.02.2022).

Танец как философия / И. Сироткина — URL: <https://arzamas.academy/materials/1424> (дата обращения: 10.02.2022).

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал Dance Writer [Электронный ресурс] <http://dancewriter.ru>

Портал No Fixed Points [Электронный ресурс] <https://nofixedpoints.com>

Портал RoomFor [Электронный ресурс] <http://roomfor.ru>

Dance Research Journal [Электронный ресурс]

<http://www.cordance.org/danceresearchjournal>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика исполнительских искусств»
наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство
код и направление подготовки

Художественные практики современного танца
профиль подготовки

магистр
квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Экономика исполнительских искусств» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Тупысева Елена Михайловна, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Экономика исполнительских искусств» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование творчески развитых личностей, способных к осознанию базовых понятий менеджмента в решении проблем современных организаций в условиях рыночной экономики;

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать навык планировать деятельность организаций, планировать и реализовывать активности, связанные с продвижением организаций и продуктов в сфере исполнительских искусств.
- заложить навык по созданию различных документов, циркулирующих внутри и за пределами организаций исполнительских искусств.
- сформировать представление об экономическом, политическом, социальном контексте существования организаций исполнительского искусства в США, ЕС, России, принципах работы организаций исполнительского искусства на всех уровнях.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Экономика исполнительских искусств» относится к обязательной части общеобразовательной программы (М.1.Б.11). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Экономика исполнительских искусств» являются знания курсов «Правовое регулирование творческой деятельности», изучаемой в рамках элективных дисциплин, определяемых вузом и «Основы государственной культурной политики», изучаемой в рамках дисциплин, определяемых вузом, а также «Современные проблемы культуры и искусства», изучаемой в рамках обязательной части общеобразовательной программы.

Дисциплина «Экономика исполнительских искусств» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на знании специфики деятельности организации исполнительского искусства: «Кураторство, драматургия, критика в современном танце», «Производственная практика, преддипломная», «Производственная практика, творческая» (знания, умения и навыки, касающиеся составных частей организации художественного процесса).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает алгоритмы планирования деятельности организаций, связанных с продвижением организаций и продуктов в сфере исполнительского искусств. <ul style="list-style-type: none">• Умеет реализовывать эти активности на практике.• Владеет навыком использовать базовые понятия менеджмента в решении проблем современных организаций в условиях рыночной экономики.
ПК-6. Способен вести организационно-	<ul style="list-style-type: none">• Знает механизм создания различных

управленческую работу в процессе создания хореографического произведения, контролировать художественно-постановочную работу	<p>документов, циркулирующих внутри и за пределами организаций исполнительского искусства.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Умеет использовать это знание на практике. • Владеет принципами работы организаций исполнительского искусства на всех уровнях.
---	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры	
		II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2		72/2
Контактная работа	36		36
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	36		36
Самостоятельная работа (всего)	36		36
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	27		27
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт</i>	9		9

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
	Раздел 1 Экономика и маркетинг исполнительских искусств:					
1.	Экономический, политический, социальный контекст существования организаций исполнительского искусства в США, ЕС, России	2			1	Участие в обсуждениях на семинаре
2.	Правовые основы существования организаций исполнительского искусства в России	2			1	Устное сообщение
3.	Принципы финансирования организаций исполнительского искусства в России	2			1	Устное сообщение
4.	Источники финансирования организаций исполнительского искусства	2			1	Устное сообщение
5.	Принципы формирования бюджета организаций исполнительского искусства	2			1	Участие в обсуждениях на семинаре
6.	Принципы формирования бюджета проектов исполнительского искусства	2			1	Участие в обсуждениях на семинаре

7.	Рынок исполнительских искусств в России	2			1	Устное сообщение
8.	Маркетинг исполнительских искусств: история вопроса, определение, основные принципы	2			1	Устное сообщение
9.	Институциональный маркетинг организаций исполнительского искусства	2			1	Устное сообщение
10.	Программный маркетинг организаций исполнительского искусства	4			2	Устное сообщение
	Раздел 2 Проектный менеджмент					
11.	Стратегическое планирование деятельности организаций исполнительского искусства: творческая программа, маркетинговый план, финансовый план	2			1	Участие в обсуждениях на семинаре
12.	Типы партнеров организаций исполнительского искусства и методы взаимодействия с ними	2			1	Устное сообщение
13.	PR и промо в организациях исполнительского искусства	2			1	Устное сообщение
14.	Принципы построения рекламной кампании в организациях исполнительского искусства	2			1	Участие в обсуждениях на семинаре
15.	Принципы формирования и оптимизации рекламного бюджета организаций исполнительского искусства	4			1	Устное сообщение
16.	Методы работы со СМИ и информационными партнерами для организаций исполнительского искусства	2			1	Устное сообщение

6. Краткое содержание дисциплины

Экономика и маркетинг исполнительских искусств

Тема 1. Экономический, политический, социальный контекст существования организаций исполнительского искусства в США, ЕС, России

Анализ принципов возникновения и функционирования организаций в условиях различных социально-экономических государственных политик, прогноз развития

Тема 2. Правовые основы существования организаций исполнительского искусства в России

Формы, принципы, нормативные акты, общая политика государства, направления и перспективы

Тема 3. Принципы финансирования организаций исполнительского искусства в России

Формы, нормативные акты, задачи и перспективы

Тема 4. Источники финансирования организаций исполнительского искусства

Виды и формы, возможности, перспективы

Тема 5. Принципы формирования бюджета организаций исполнительского искусства

Виды и формы, отчетность, целесообразность, нормативные акты

Тема 6. Принципы формирования бюджета проектов исполнительского искусства

Цели, источники, нормативные акты

Тема 7. Рынок исполнительских искусств в России

История возникновения и развития, цели, перспективы

Тема 8. Маркетинг исполнительских искусств: история вопроса, определение, основные принципы

Определение предметной области, цели, задачи, инструменты, успешные кейсы

Тема 9. Институциональный маркетинг организаций исполнительского искусства

Определение предметной области, цели, задачи, инструменты, успешные кейсы

Тема 10. Программный маркетинг организаций исполнительского искусства

Определение предметной области, цели, задачи, инструменты, успешные кейсы

Проектный менеджмент

Тема 11. Стратегическое планирование деятельности организаций исполнительского искусства: творческая программа, маркетинговый план, финансовый план

Цели и задачи, принципы, инструменты, особенности

Тема 12. Типы партнеров организаций исполнительского искусства и методы взаимодействия с ними

Типологизация, инструменты, перспективы

Тема 13. PR и промо в организациях исполнительского искусства

Определение предметной области, история вопроса, цели, задачи, инструменты

Тема 14. Принципы построения рекламной кампании в организациях исполнительского искусства

Определение предметной области, цели, задачи, инструменты, успешные кейсы

Тема 15. Принципы формирования и оптимизации рекламного бюджета организаций исполнительского искусства

Определение предметной области, цели, задачи, инструменты, успешные кейсы

Тема 16. Методы работы со СМИ и информационными партнерами для организаций исполнительского искусства

Определение предметной области, цели, задачи, инструменты, успешные кейсы

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;

- развитие и совершенствование творческих способностей к участию в семинарах в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается резюмирование и рефлексия полученных знаний во время учебного процесса, а также расширение профессионального кругозора за счет участия в жизни профессионального сообщества и формирование индивидуального подхода в ответах на вопросы.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные

сообщения, а в качестве промежуточной аттестации – подготовка и защита собственного проекта.

Требования к созданию проекта и темы устных сообщений прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

Гордеева Т. В. Возникновение культурного мира отечественного современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. № 3 (56). С. 60–74.

Гордеева Т. В. Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов // Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.

Курюмова Н. В. Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал RoomFor [Электронный ресурс] <http://roomfor.ru>
Dance Research Journal [Электронный ресурс]
<http://www.cordance.org/danceresearchjournal>
Портал No Fixed Points [Электронный ресурс] <https://nofixedpoints.com>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А. Я. Вагановой»**

Кафедра музыкального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Современная музыка»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Современная музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Лаврова Светлана Витальевна, доктор искусствоведения, доцент кафедры музыкального искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой; **Безуглая Галина Александровна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкального искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Современная музыка» рассмотрена и принята на заседании кафедры музыкального искусства «19» мая 2021 года (протокол № 7)

Зав. кафедрой: _____ /Г. А. Безуглая/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современная музыка» является:

аналитическое и практическое изучение современных композиторских техник, новых средств музыкальной выразительности

Задачами освоения дисциплины «Современная музыка» являются:

- изучение преемственности форм и технических приемов музыкального авангарда от классических прототипов;
- получение представления об индивидуализации художественных средств музыки XX-XXI вв. в контексте существующей классификации композиторских техник.
- изучение содержания и закономерностей музыкального искусства с точки зрения современности, а также с позиций философии, социологии и других наук.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Современная музыка» относится к обязательной части профессионального цикла (М1. Б.14) и изучается в 1 и 2 семестре. Курс «Современная музыка» является одной из важнейших музыкально-теоретических дисциплин в овладении системными познаниями о закономерностях развития музыкального языка, в изучении современного искусства.

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-5. Способен к постоянному расширению репертуара, совершенствованию культуры исполнения, импровизационных и композиторских навыков.	Знает: • закономерности и особенности искусства музыкального авангарда, формы и технические приемы; Умеет: • анализировать особенности техники композиции на примере пройденных в курсе музыкальных произведений; Владеет: • способностью применять полученные знания в исполнительской и творческой деятельности.
ПК-7. Способен анализировать современные художественные тенденции и влияющие на них факторы в области музыкального искусства в отечественном и мировом культурном пространстве	Знает: • теоретические основы новой музыки. Умеет: • ориентироваться в основных техниках и направлениях современной музыки. Владеет: • Представлять себе основные вопросы теории современной композиции, эволюцию музыкального синтаксиса. • Спектром основных понятий и терминологическим аппаратом новой музыки.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры	
		1	2
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4	72/2	72/2
Контактная работа	72	36	36
<i>В том числе:</i>			
Лекции	36	18	18
Практические занятия	36	18	18
Самостоятельная работа (всего)	72	45	27
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	45	45	
Вид промежуточной аттестации - <i>экзамен</i>	27	-	27

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самос тоятел ьная работа студен та	
		Всего	Лекц ии	Интера ктивны е практи ческие зани ятия		
1	ТЕМА 1. Современный звуковой материал Концепт звука, основные эстетические тенденции		2	2	1	опрос
2	ТЕМА 2. Ритм и временные структуры Концепт времени в новой музыке		2	2	1	опрос
3	ТЕМА 3. Новая музыка: эстетика и философия: Адорно, послевоенный авангард		2	2	1	опрос
4	Техника и метод композиции новой музыки. ТЕМА 4. Серийность, сериализм, постсериализм		2		2	семинар
5	ТЕМА 5. Сонорика		2		2	опрос
6	ТЕМА 6. Алеаторика		2		2	опрос
7	ТЕМА 7. Полистилистика			1	2	опрос
8	ТЕМА 8. Минимализм		1		2	викторина
9	ТЕМА 9. «Новая сложность»			2	1	
10	ТЕМА 10. Электроакустическая музыка		2		2	опрос
11	ТЕМА 11. Спектральный метод композиции		2		2	опрос
12	ТЕМА 12. Смешанные техники		2		2	опрос
13	Персоналии новой музыки, авторские техники ТЕМА 13. Кархайнц Штокхаузен		1	1	2	викторина
14	ТЕМА 14. Янис Ксенакис		1		2	викторина

15	ТЕМА 15. Луиджи Ноно		1		2	викторина
16	ТЕМА 16. Хельмут Лахенманн		1	1	1	викторина
17	ТЕМА 17. Сальваторе Шаррино		1	1	1	викторина

6. Краткое содержание дисциплины

Темы и краткое содержание.

РАЗДЕЛ 1. Дидактические и музыкально-синтаксические аспекты современной музыкальной композиции

ТЕМА 1. Современный звуковой материал. Концепт звука, основные эстетические тенденции.

Трансформация понятия «звук» в процессе эволюции композиторской техники XX-го века (звукоблок, звуковое поле (Ксенакис), дифференциация звуков (инструментальные, конкретные, электронные).

Источники звука:

- музыкальные инструменты
- музыкальные инструменты с электрическими
- усилителями.
- человеческий голос
- электронные инструменты (Терменвокс, Волны Мартено, Траутониум)

Эмансипация звука; «Четыре пьесы на одну ноту» Джачинто Шелси для камерного оркестра и логическое продолжение идеи во французском спектральном движении.

Звук в музыкальной истории XX века.

1. Шумовая концепция звука: Луиджи Русоло манифест искусства шумов; конкретная музыка П. Шеффера, П. Анри; Конкретная инструментальная музыка Х. Лахенманна, звук-речь у П. Аблингера, концепция фонореализма.

2. Звук-существо: спектрализм – концепция собственного времени звука;

3. Звук-тишина;

4. Звук - визуализированная реальность Ф.Ромителли «Каталог металлов».

ТЕМА 2. Ритм и временные структуры Концепт времени в новой музыке.

1. Индивидуализация ритмических структур

Развитие нерегулярных ритмов (5, 7, 9, 11 долей), ритм с добавочной длительностью (прибавление небольших ритмических величин), ритмы с увеличением или уменьшением через вычитание или прибавление к исходной длительности новой 1:4,1:3,1:2. Мессиаан и Булез; Булез и Лейбовиц

2. Стравинский и развитие его ритмических идей, принцип «ритмических персонажей» в «Весне Священной» (Стравинский и Мессиаан) Принципы ритмического преобразования в «Весне Священной» и их последующее развитие в музыке авангарда второй половины XX века.

3. Ритмические фигуры и ячейки; Методы преобразования - инвариантность. Методы преобразования ритма Пьера Булеза и Мессиаана:

Квintаный, тренарный ритмы, паузирующий

Обратимые и необратимые ритмы, ритмический контрапункт.

Анализ ритмических структур: «Молоток без мастера» Булеза и «Лабиринт IV»

«Четыре ритмических этюда» Мессиаана и продолжение идей в «Структурах» Булеза.

4. Принципы ритмической полифонии и полиритмия

Анализ «Полифонии X» Булеза

5. Ритм и время:

Полиритмия и темброритм- идеи Штокхаузена : концепция многомерности «Группы» Штокхаузена, ритмотембр – анализ «Контактов» Штокхаузена.

6. Проблема философского осмысления времени в новой музыке. Релятивизация времени: «шарообразное время» Б.Циммермана; «застывшее время» минимализма, «сжатие времени».

ТЕМА 3. Новая музыка: эстетика и философия: Адорно, послевоенный авангард.

1. Философия новой музыки, Эстетическая теория Т. Адорно, Негативная диалектика как эстетический вектор послевоенного авангарда.

2. Дармштадские курсы новой музыки: история формирования композиторских техник и эстетические разногласия в композиторской среде: Х. Хенце, Б.-А. Циммерман, Л. Ноно, Я. Ксенакис/

РАЗДЕЛ 2. Техника и метод композиции новой музыки.

ТЕМА 4. Серийность, сериализм, постсериализм.

Веберн и поствебернианство. Сериализм как многомерная серийность. Второй авангард: различие и подобие композиционных техник. Булез и Штокхаузен: преломление принципов многомерной серийности: сверхидея и технологические рамки.

ТЕМА 5. Сонорика.

Историко-стилевая типология сонорного материала, Фактурные формы. Кластер, параметры звукового поля. Специфика сонорной драматургии.

ТЕМА 6. Алеаторика

Причины возникновения, границы применения исполнительской свободы. Лютославский и идеи «регулируемой алеаторики». Специфика нотного текста.

ТЕМА 7. Полистилистика

Типология, приемы и средства. Полистилистика и музыкальное время, полистилистика и интертекстуальность.

ТЕМА 8. Минимализм

Материал, гармония, принципы организации. Эстетика «Новой простоты», паттерн, техничекие приемы репетитивной музыки: аддиция и аугментация

ТЕМА 9. «Новая сложность»

Феномен «сложного мышления», Э. Морен. Предельная структурированность, тембровая, динамическая, артикуляционная детализированность. Техника генерирования. Особенности метрической системы. Метод «решета».

ТЕМА 10. Электроакустическая музыка

Спектрморфология электронной музыки. Инструменты, история, классификация. Акусматика. Компьютерные технологии: стохастическая музыка, «Live electronic».

ТЕМА 11. Спектральный метод композиции

Синтез гармонии и тембра. Инструментальный синтез. Понятия микрофонии-внутреннего пространства звука и микрофонии- искусственно выстроенного звукового пространства.

ТЕМА 12. Смешанные техники

Законы взаимодействия различных техник. Согласование систем, пропорции и соотношения, линия развития (переходов от одной техники к другой). Типология смешанной техники.

РАЗДЕЛ 3. Персоналии новой музыки, авторские техники

ТЕМА 13. Кархайнц Штокхаузен

Творческий облик;

композиторские методы и техники;

философия К.Штокхаузена: гностицизм, трансгуманизм

ТЕМА 14. Янис Ксенакис

Творческий облик;

эволюция эстетических взглядов, композиторских методов и техник; Я.Ксенакис-архитектор новейшей музыки, математика и музыка. Труд «Формализованная музыка»,

математические модели и стохастический метод.

ТЕМА 15. Луиджи Ноно

Л.Ноно и Дармштадт, концепция политически ангажированной музыки
Периоды творчества, Жанр звуковой драмы: «Прометей»

ТЕМА 16. Хельмут Лахенманн

Концепция конкретной инструментальной музыки, экзистенциальная риторика, эстетико-философские взгляды – влияние «Негативной диалектики» Т.Адорно, «красота как опровержение привычки», диалектический структурализм.

ТЕМА 17. Сальваторе Шаррино

творческий облик, теория рецепции, понятие фигуры, концепция звуковых карт, фрактальная геометрия в творчестве С. Шаррино.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- овладение навыками теоретического осмысления проблем современной культуры, умения критически осмысливать процессы, происходящие в современном искусстве, анализировать ведущие стилевые тенденции.
- применять полученные знания в исполнительской деятельности.

Виды самостоятельной работы

Прослушивание музыки. Предполагается интенсивная самостоятельная работа студентов по освоению музыкального материала. Проверкой ее плодотворности являются музыкальные викторины. Для подготовки к викторинам самостоятельная работа студента предполагает прослушивание музыкальных произведений с клавиром или партитурой.

Работа проводится с целью выявления характерных композиционных черт, техник, драматургических приемов (интонационного тематического, оркестрово-тембрового развития, системы аллюзий, параллелей, цитат и т.д.) новой музыки.

Просмотр видеозаписей опер и балетов. Этот вид самостоятельной работы позволяет более внимательно проследить связь мысли режиссера и хореографа с музыкой.

Работа с литературой и конспектирование.

Студентам рекомендуется пользоваться музыкальными энциклопедиями и большими энциклопедическими словарями, электронными ресурсами Академии, а также учебниками для музыкальных ВУЗов и другими источниками по прилагаемому списку литературы. В качестве дополнительной литературы привлекаются также монографии, статьи и другая литература.

Данный вид самостоятельной работы направлен на пополнение базы данных студента о современной музыке. Также, в литературе содержатся сведения, помогающие обогатить свои представления об истории взаимодействия различных видов искусств и о достижениях отдельных композиторов в различных жанровых областях.

Конспектирование. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

7.2. Планы проведения практических занятий

Тема 1. 1) Современный звуковой материал. Концепт звука, основные эстетические тенденции.

Практическое занятие подразумевает анализ предложенного преподавателем фрагмента произведения новой музыки с определением принципов подхода к звуку, композиторских приемов и стиливой направленности.

Тема 2. Ритм и временные структуры Концепт времени в новой музыке

Практическое занятие подразумевает анализ предложенного преподавателем фрагмента произведения новой музыки с определением ритмо-временных структур, композиторских приемов и стилевой направленности

Тема 3. Новая музыка: эстетика и философия: Адорно, послевоенный авангард

План проведения

Практическое занятие предполагает анализ фрагмента текста из философских трактатов Т. Адорно, предложенного преподавателем с проекцией на новую музыку и конкретные композиторские идеи.

Тема 4. Додекафония и сериализм Серийность, сериализм, постсериализм.

План проведения Практическое занятие подразумевает анализ предложенного преподавателем фрагмента произведения новой музыки, написанного в серийной или сериальной техники.

Материал для самостоятельного анализа:

1. А. Веберн. Вариации для ф-но op. 27
2. П. Булез. «Молоток без мастера» (фрагментарно)
3. К. Штокхаузен. Клавирштюк №№ 1-10
4. Д. Лигети. Камерный концерт
5. С. Райх. Piano-phasa

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Теория современной композиции Ответственный редактор В.С. Ценова Редакторы: В. Панкратова, С. Котомина. Учебник для музыкальных вузов. М.: Музыка, 2005.
2. Бухарова, Т. Г. Мир современной музыки: хрестоматия / Т. Г. Бухарова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108383> (дата обращения: 07.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература:

1. Адорно Т. Философия новой музыки М.: Логос 2001.
2. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М., 1984.
Екимовский В. Оливье Мессиаан: Жизнь и творчество. М., 1987.-301 с.
3. Когоутек Ц. «Техника композиции в музыке XX века» М. «Советский композитор» 1976
4. Лосев А. Музыка как предмет логики Москва: Директ-Медиа, 2008.
5. Мессиаан О. Техника моего музыкального языка. М.: Греко-латинский кабинет, 1994.
6. Орлов Г. Древо музыки «Советский композитор» 1992.
7. Переверзева М. В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика: моногр. М.: Русаки, 2006.
8. Петрусева Н. «Пьер Булез: Эстетика и техника музыкальной композиции». – М., 2002.
9. Цареградская Т.В. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиаана. М., 2002.
10. Эко У. «Отсутствующая структура». Введение в семиологию / Перев. с итал. В.Резник, А.Погоняйло Автор: Умберто Эко Издательство: СПб. 2006

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Музыкальная библиотека Петруччи: <https://imslp.org/wiki/Category:Composers>

<https://www.youtube.com/>

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»

<http://school-collection.edu.ru>

<https://e.lanbook.com/>

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя, роялем или пианино, аудиоаппаратурой, и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра общей педагогики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**«Основы государственной культурной политики
Российской Федерации»**

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Ирхен Ирина Игоревна, доктор культурологии, профессор кафедры общей педагогики Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой

Рабочая программа дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» рассмотрена и принята на заседании кафедры общей педагогики «28» августа 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /С.А. Русинова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование базовых представлений о государственной культурной политике как одном из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны.

Задачи освоения дисциплины:

- ввести в проблематику основных парадигм взаимоотношений государства и культуры в современной России;
- показать широкий спектр феноменов, охватывающих основные направления государственной культурной политики;
- сформировать представление о региональных стратегиях социокультурного управления.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к дисциплинам, устанавливаемым вузом (Б.1.В.2) основной профессиональной образовательной программы.

Наряду с прикладной культурологической направленностью дисциплина «Основы государственной культурной политики РФ» базируется на знаниях основных гуманитарных дисциплин бакалавриата; изучается параллельно с дисциплиной «История эстетических учений», «Современные проблемы науки и искусства» в первом семестре магистратуры.

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» является предшествующей для дисциплины «Экономика исполнительских искусств» в 3 семестре (знания, умения и навыки, касающиеся институционализации культурной жизни; ресурсного обеспечения культурной деятельности; оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру), Производственной практики (знания, умения и навыки, касающиеся нормативно-правовых документов, определяющих национальные приоритеты и функционирование культуры в Российской Федерации).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает: <ul style="list-style-type: none">- виды ресурсов и ограничений для реализации социокультурного проекта;- основные методы оценки разных способов решения задач;- действующее законодательство в сфере культуры и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; Умеет: <ul style="list-style-type: none">- обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов;

	<ul style="list-style-type: none"> – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; - выдвигать инновационные идеи при реализации проекта; - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - анализировать проектную документацию и нормативно-правовую документацию в сфере культуры для осуществления профессиональной деятельности; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками управления проектной деятельностью в области, соответствующей профессиональной деятельности; – навыками анализа проектной документации, разработки и реализации программы проекта в профессиональной области.
<p>ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - традиционные ценности отечественной культуры, тенденции современного культурного процесса; - основные направления культурной политики государства, в т.ч. в области профессионального искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аргументировано анализировать структуру системы ценностей российской цивилизации как основу общенационального единства; - определять роль творческих общественных организаций в регулировании современного художественного процесса; - соотносить ценностно-смысловые параметры современного искусства с традиционной системой ценностей российской цивилизации; - выдвигать концептуальные и инновационные идеи реализации творческих инициатив населения; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками раскрытия содержания традиционных для российской цивилизации духовных ценностей; - способами оценки текущих проблем и тенденций в области хореографического искусства и образования в контексте отечественных и мировых культурных традиций; - приемами поиска, хранения, обработки и систематизации информации в сфере культуры.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры	
		I	II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2	
Контактная работа	36	36	
<i>В том числе:</i>			
Лекции	18	18	
Практические занятия	18	18	
Самостоятельная работа (всего)			
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	9	9	
Вид промежуточной аттестации – экзамен	27	27	

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ / п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятель- ная работа сту- дента	
		Всего	Лекции	Интерактив- ные занятия		
1	Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике	8	4	2	2	подготовка докладов, участие в дискуссии
2	Государство как субъект культурной политики	4,5	2	2	0,5	устный опрос, работа с конспектом лекции
3	Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики	2,5	–	2	0,5	устный опрос, участие в дискуссии
4	Культурная политика как фактор национальной безопасности	4,5	2	2	0,5	устный опрос, участие в дискуссии
5	Институты культурной жизни в системе культурной политики	3,5	2	1	0,5	устный опрос, участие в дискуссии
6	Экономика культуры и культурные индустрии	1,5	–	1	0,5	участие в дискуссии, выполнение творческого задания
7	Этнокультурное разнообразие и культурная политика России	2,5	2	–	0,5	работа с конспектом лекции
8	Региональные стратегии социокультурного управления	10	4	4	2	подготовка докладов
9	Российское культурное наследие за рубежом	8	2	4	2	подготовка докладов

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1: Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике

Понятие ценностей и их природа. Традиционная система ценностей российской цивилизации как основа общенационального единства. Механизмы реализации культурной

политики, оценка состояния культуры и контроль реализации культурной политики на основе ценностно-нормативного цивилизационного подхода.

Тема 2: Государство как субъект культурной политики

Общественная миссия культуры. Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Угрозы и проявления гуманитарного кризиса как основа для выработки государственной культурной политики.

Субъекты и объекты государственной культурной политики. Система управления процессами культурного развития. Типология моделей культурной политики. Принципы государственной культурной политики.

Тема 3: Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики

Публичный характер законодательства в сфере культуры, общественное обсуждение и экспертные оценки. Основные нормативные правовые акты в сфере культуры. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Права и свободы в области культуры. Обязанности государства в сфере культуры.

«Основы государственной культурной политики» как новая доктрина развития культуры в современной России. «Стратегия государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года» и формирование ценностно-ориентированной модели государственной культурной политики.

Тема 4: Культурная политика как фактор национальной безопасности

Государственная культурная политика как неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Основные цели государственной культурной политики. Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности.

Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России.

Культурный суверенитет: приоритет ценностей российской цивилизации по отношению к ценностям других цивилизаций.

Тема 5: Институты культурной жизни в системе культурной политики

Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики. Роль профессионального сообщества, творческих общественных организаций в регулировании современного художественного творчества.

Национальный проект «Культура»: составляющие проекта, значение для сохранения и развития социокультурной сферы.

Тема 6: Экономика культуры и культурные индустрии

Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы, музыки, хореографического и изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусств. Развитие театрального, музыкального, хореографического, изобразительного, циркового, других видов исполнительского искусства в России. Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием уникальных отечественных традиций.

Развитие национального сектора массовой культуры, повышение качества культурных продуктов, относящихся к массовой культуре, вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Государственная поддержка и модернизация материально-технической базы сферы

культуры. Развитие сети организаций культуры, освоение ими новых технологий культурной деятельности.

Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры. Государственно-частное партнерство, негосударственные культурные институции, благотворительность и меценатство. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.

Тема 7: Этнокультурное разнообразие и культурная политика России

Этнокультурное разнообразие как источник профессиональной культуры, неотъемлемое условие укрепления единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений. Этнокультурная составляющая государственной культурной политики России. Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Значение образов русской классики и духовности для общенационального единства.

Поддержка и сохранение традиционной русской культуры и культуры других народов России. Сохранение исторической среды городов и поселений. Участие граждан в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия.

Тема 8: Региональные стратегии социокультурного управления

Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона.

Разработка целевых и комплексных программ сохранения и развития социокультурной сферы и роль стратегии социокультурного управления. Федеральная целевая программа «Культура России». Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала территорий. Сглаживание региональных диспропорций.

Тема 9: Российское культурное наследие за рубежом

Русское зарубежье как культурное пространство Русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Музеи русского зарубежья. Русский заграничный некрополь.

Военно-историческое наследие России за рубежом. Литературное наследие Русского зарубежья. Музыкальное наследие Русского зарубежья. Балетное наследие Русского зарубежья. Научное наследие русского зарубежья.

Электронная база объектов российского культурного наследия за рубежом. Освоение и трансляция российского культурного наследия за рубежом.

7.2. Планы проведения практических занятий

Занятие 1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике

Вопросы для обсуждения:

1. Исторический путь России как детерминанта ее культурного своеобразия.
2. Особенности национального менталитета российского общества.
3. Формирование культурной идентичности как стратегическая цель культурной политики.
4. Понятие ценностей, их природа, структура, классификация и закономерности функционирования.
5. Искусство в системе духовных ценностей общества.

Занятие 2. Государство как субъект культурной политики

Вопросы для обсуждения:

1. Какова общественная миссия культура?

2. Как Вы понимаете стратегическую цель культурной политики: целостное развитие общества и культуры, поддержка традиций и стимулирование создания новых культуротворческих феноменов и социальных образцов?

3. Перечислите основные субъекты и объекты культурной политики.

4. Охарактеризуйте средства, используемые государством для осуществления культурной политики.

5. Охарактеризуйте деятельность государства на федеральном уровне по развитию культуры.

6. Подберите примеры, доказывающие деятельность государства по сохранению и укреплению единого социокультурного пространства.

7. Какие функции государства претерпевают изменения в условиях гражданского общества по отношению к другим субъектам культурной политике?

Занятие 3. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики

Вопросы для обсуждения:

1. «Основы государственной культурной политики» как новая доктрина развития культуры в современной России.

2. Конституция РФ об обязанностях государства и правах человека в области культуры.

3. Основные нормативные правовые акты в сфере культуры.

4. Фундаментальные принципы культурной политики в нормах права.

5. Уровни законодательства в сфере российской культуры: особенности функционирования.

6. Характеристика базовых федеральных законов в сфере культуры (на примере одного закона).

7. Национальный проект «Культура».

8. Специфика межведомственного взаимодействия по вопросам культурной деятельности.

Занятие 4. Культурная политика как фактор национальной безопасности

Вопросы для обсуждения:

1. Национальные интересы и угрозы национальной безопасности: содержание понятий.

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: анализ документа.

3. Характеристика национальных приоритетов России в духовной сфере (сохранение единого культурного пространства; поддержка общественных проектов по сохранению культурной и исторической памяти; сохранение культурного наследия; защита и поддержка традиционных конфессий; защита и поддержка русского языка; повышение роли страны в мировом гуманитарном, культурном, научном, образовательном пространстве).

4. Национальная культура как форма содержания духовной жизни нации.

5. Падение статуса национальной культуры как угроза национальной безопасности.

Занятие 5. Экономика культуры и культурные индустрии

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание понятия «культурные индустрии».

2. Анализ статьи А.Я. Флиера «Культурные индустрии в истории и современности: типы и технологии» (Знание. Понимание. Умение. 2012. №3) и книги Дэвида Хезмондалш «Культурные индустрии» М., 2014.

3. Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры.

4. Роль профессиональных сообществ в регулировании современного художественного процесса.

5. Подберите примеры разного уровня вклада сферы культуры в развитие современного общества (прямое влияние, прямое социальное влияние, косвенное экономическое влияние, косвенное социальное влияние).

6. Подберите примеры государственных, общественных и частных культурных институтов в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга, согласно классификации А.Я. Флиера (культуропорождающие, культурорегулирующие, культуросохраняющие, культуротранслирующие). Уточните, какие культурные функции они выполняют.

7. Подготовка эссе на тему «Уникальные отечественные традиции в подготовке творческих кадров и кадров науки».

Занятие 6-7. Региональные стратегии социокультурного управления

Вопросы для обсуждения:

1. Что понимается под социокультурным развитием территории?

1. Назовите уровни культурной политики. Разграничьте полномочия каждого из них.

2. Какие цели являются приоритетными для регионов при выборе направлений территориального развития культуры? Подтвердите примерами одного из субъектов РФ.

3. Проанализируйте региональные программы конкретного субъекта Федерации (на выбор студента) и опишите механизм реализации одного из приоритетных направлений региональной культурной политики.

4. Подготовка докладов-презентаций на тему «Региональная культурная политика субъекта Федерации» (по выбору студента).

Занятие 8-9. Российское культурное наследие за рубежом

Подготовка докладов-презентаций (по выбору студента).

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания различных социокультурных проблем;

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;

- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем государственной культурной политики России.

Навыки критического отношения к аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или иной позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, научной, справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде дискуссий, при подготовке к которым студенты заранее распределяются по малым группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка творческой работы (эссе, докладов-презентаций) по заданной преподавателем теме.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие. Москва, ЮНИТИ, 2012. 487 с. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_002603538/. — НЭБ.
2. Баканов Е.А. Управление услугами сферы культуры: Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт; Кемерово: КемГик, 2021. 202 с.
3. Басалаева О. Г. Основы государственной культурной политики Российской Федерации: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2021. 169 с.
4. Каменец А. В. Основы культурной политики: учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 180 с.
5. Основы культурной политики [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Т. Баранов [и др.]. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 198 с. Режим доступа: <http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75587>
6. Чарная И.В. Экономика культуры: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2021. 269 с.

8.2. Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 04.07.2020) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706.
3. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001>.
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
6. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:<http://docs.cntd.ru/document/9005213>.
7. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:<https://www.referent.ru/l/67189>.
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
9. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496.

10. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497.

11. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406.

12. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318.

13. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905.

8.3. Дополнительная литература:

1. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: учебное пособие. Краснодар: Сов. Кубань, 1998. 320 с.

2. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория и история. М.: Академ. проект, 2001. 592 с.

3. Культура и культурная политика в России: кол. моногр. / отв. ред. И. А. Бутенко, К.Э. Разлогов. М.: Моск. обществ. научн. Фонд, 2000. 240 с.

4. Культура и рынок: современные тенденции: сб. ст. / сост. И.Г. Хангельдиева. М.: Классика-XXI, 2009. 222 с.

5. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. / пер. с англ., предисл. М. Гнедовского. М.: Классика-XXI, 2003. 95 с.

6. Тульчинский Г. Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособ. СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. 528 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Информационные ресурсы:

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». URL: www.elibrary.ru

Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации. — URL: <http://kremlin.ru/structure/councils#institution-7>.

Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. URL: <http://komitet2-3.km.duma.gov.ru>.

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkmk.ru>.

Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.unesco.ru/ru/>.

Университетская библиотека онлайн. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366

Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.miccedu.ru>.

Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс]. URL: <http://heritage-institute.ru>.

Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.roskultura.ru/>.

Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. URL:

<http://www.culture.ru>.

Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosculture.ru>.

Культурные ценности – жертвы войны [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://lostart.ru>.

Портал «Культура России» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.russianculture.ru/default.asp>.

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Метод Фельденкрайза»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Метод Фельденкрайза» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Андреев Петр Вадимович, кандидат математических наук, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Метод Фельденкрайза» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- подготовка специалистов в области танца, обладающих способностью анализировать и приобретать навыки построения собственных занятий в соответствии с принципами метода Фельденкрайза.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать представление о знании нейрофизиологических, биомеханических и психологических принципов процесса естественного (органичного) обучения движению.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Метод Фельденкрайза» относится к элективным дисциплинам программы (М.3.1.1.). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Восточные соматические практики» являются знания курса «Техники современного танца», изучаемого в рамках элективных дисциплин, определяемых вузом, и «Основы кинезеологии», изучаемого в рамках обязательной части общеобразовательной программы.

Дисциплина «Восточные соматические практики» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на основании базовых процессов организации движения человеческого тела: «Анализ современной хореография», «Математика движений в современном танце», «Производственная практика, творческая», «Производственная практика, педагогическая» (знания, умения и навыки, касающиеся базовых процессов организации движения человеческого тела).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-4. Способен к технически грамотному освоению танцевального текста с учетом современных подходов к формированию моторных навыков	<ul style="list-style-type: none">• Знает особенности нейрофизиологических, биомеханических и психологических принципов процесса естественного (органичного) обучения движению• Умеет применять их на практике.• Владеет навыком анализировать танцевальный текст с точки зрения процесса естественного (органичного) обучения движению.
ПК-5. Способен организовать и провести репетиционно-постановочную работу, конструктивно взаимодействуя с соавторами, с художественно-постановочной частью, а также с исполнителями, исправляя их технические и стилевые ошибки	<ul style="list-style-type: none">• Знает алгоритм анализа занятия в соответствии с принципами метода Фельденкрайза.• Умеет выстраивать собственные занятия в соответствии с этим алгоритмом.• Владеет навыком анализировать движение исполнителя с точки зрения процесса естественного (органичного)

обучения движению.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед	Семестры
		III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2
Контактная работа	36	36
<i>В том числе:</i>		
Лекции		
Практические занятия	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	27	27
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт</i>	9	9

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Введение в Метод Фельденкрайза. Шесть изгибов	10		6	4	Устное сообщение
2	Естественное обучение. Принципы и научное обоснование	10		6	4	Устное сообщение
3	Весомость	10		6	4	Устное сообщение
4	Точки опоры	10		6	4	Устное сообщение
5	Структура и приёмы композиции уроков «Осознавания через движение»	10		6	4	реферат
6	Введение во вращение	13		6	7	Устное сообщение, зачет

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Введение в метод Фельденкрайза.

Тема 2. Естественное обучение. Принципы и научное обоснование.

Тема 3. Структура и приёмы композиции уроков «Осознавания через движение»

Тема 4. Введение во вращение.

Тема 5. Точки опоры

Тема 6. Голова в движении

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу движения и выработка навыков для формирования устного сообщения по этой теме;

Для решения задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своей практики по окончании каждого занятия, ведения дневника ощущений.

В качестве оценочных средств используется устные сообщения, написание рефератов

и тестирование.

Темы для устных сообщений и рефератов и вопросы к зачету прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Гордеева Т. В.* Кинестезия в исполнительской практике современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2015. No 1 (36). С. 87–97.
2. *Гордеева Т. В.* «Мышечное связывание» в истории современного танца: От режима массовости к режиму коллективности // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2016. No 6 (47). С. 59–69.
3. *Гордеева Т. В.* Соматические практики и их интеграция в процессы профессионального образования в современном танце // Материалы II Международной очной научно-практической конференции «Хореографическое образование: Россия и Европа. Состояние и перспективы». СПб.: Изд-во Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2014. С. 300–308.
4. *Фельденкрайз, М.* Искусство движения / М. Фельденкрайз. — 2-е изд. — Москва : ИОИ, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-7312-0959-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108606> (дата обращения: 13.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Batson G.* Somatic Studies and Dance [Электронный ресурс]. – URL: www.iadms.org/resource/resmgr/resource_papers/somatic_studies.pdf?hhSearchTerms=%22Batson%22 (дата обращения: 05.11.2014).
2. *Legrand D., Ravn S.* Perceiving subjectivity in bodily movement: The case of dancers [Электронный ресурс] // Springer Science, Business Media B.V., 2009. URL: <https://sites.google.com/site/dorotheelegrand/publication>.
3. *Luder, D.* About Mental Imagery [Электронный ресурс] // Pacific Movement Center, 2007-08. URL: http://www.pacificmovementcenter.com/imagery/about_imagery.html.
4. *Thomas B.* Why fascia matters? [Электронный ресурс] / URL: <http://www.rolfingamsterdam.nl/wp-content/gallery/Why-Fascia-Matters.pdf> (дата обращения 25.02.2015).
5. *Vyas N.* The use of imagery and visualisation in contemporary dance [Электронный ресурс] // Ind-E-Focus. 2012. URL: <http://www.indefocus.com/articles/featured-articles/222-the-use-of-imagery-and-visualisation-in-contemporary-dance>
6. *Washburn M. F.* Movement and Mental Imagery: Outlines of a Motor Theory of the Complexer Mental Processes [Электронный ресурс] / Margaret Floy Washburn. Boston: «Houghton», 1916. 254 p.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Dance Research Journal [Электронный ресурс]
<http://www.cordance.org/dancerresearchjournal>
Feldenkrais project [Электронный ресурс] <https://feldenkraisproject.com>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия танцевальной студии с высоким потолком, ровным без поката полом (специализированным для занятий танцем), без зеркал и

с отлаженной системой вентиляции.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- звуковая аппаратура,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА
имени А.Я. ВАГАНОВОЙ»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**«Правовое регулирование творческой
деятельности»**

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация (степень) выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование творческой деятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Пухалев Алексей Николаевич, старший преподаватель кафедры балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование творческой деятельности» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ /Н. Н. Зозулина/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование представлений о правовом регулировании творческой деятельности;
- развитие навыков использования правовых актов в профессиональной деятельности;
- способность к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- деятельность по реализации права: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства;
- педагогическая деятельность: осуществление правового воспитания.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование творческой деятельности» относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы (М4.7). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Правовое регулирование творческой деятельности» являются знания, умения и навыки, полученным студентами при изучении таких дисциплин как «Правоведение», «Правовое регулирование интеллектуальной собственности».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	Знает правовые нормы, регулирующие создание и использование результатов интеллектуальной деятельности. Умеет находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность, осознавать собственные обязанности и права, соблюдать права и обязанности гражданина, способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности. Владеет способностью осуществлять административно-организационную деятельность в области культуры и искусства.
ПК-6. Способен понимать правовые аспекты взаимоотношений авторов и других правообладателей, учитывать в	Знает законодательство о культуре. Умеет организовывать профессиональную деятельность с учётом действующего

профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие творческую деятельность.	правового регулирования в сфере творческой деятельности. Владеет навыками интерпретации правовых текстов.
---	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры	
		I	II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2	
Контактная работа	36	36	
<i>В том числе:</i>			
Лекции	18	18	
Практические занятия	18	18	
Самостоятельная работа (всего)			
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	27	27	
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт</i>	9	9	

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1.	Теория права	4	2	2	3	Тест в эл. форме
2.	Комплексная отрасль законодательства о культуре	8	4	4	7	
3.	Гражданско-правовые отношения в творческой деятельности	16	8	8	10	
4.	Трудовые правоотношения в творческой деятельности	8	4	4	7	

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Теория права. Правоотношение: основания возникновения, субъекты, объект, содержание. Правонарушение. Юридическая ответственность: основания, элементы.

Тема 2. Комплексная отрасль законодательства о культуре. Легальные дефиниции «культурная деятельность», «творческая деятельность». Творческая деятельность как вид культурной деятельности. Комплексная отрасль законодательства о культуре. Основные источники. Система конституционных гарантий творческой деятельности. Многообразие правовых отношений в сфере культурной (творческой) деятельности: виды, основания возникновения, элементы. Участники правовых отношений в сфере творческой деятельности.

Тема 3. Гражданско-правовые отношения в творческой деятельности. Предмет и

метод гражданского права. Система гражданского права и законодательства в Российской Федерации. Граждане, юридические лица, публично-правовые образования как субъекты гражданского права.

Гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, искусства. Место авторского права в системе российского права. Субъекты авторских прав. Авторы произведений. Соавторство: понятие, виды. Совместное использование произведения. Права юридических лиц и иных правообладателей на объекты авторских прав. Организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе. Государственная аккредитация. Объекты интеллектуальной собственности, используемые в творческой деятельности. Объект авторского права: понятие, признаки, классификации. Спектакль как сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Форма произведений. Правовое значение отдельных элементов произведения. Охраняемые и неохраняемые элементы произведений. Авторские права. Использование произведений без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение исключительным правом на произведение: способы использования, виды договоров. Срок действия авторских прав. Понятие «прав, смежных с авторскими» (смежные права). Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав. Коммерческие фонограммы в продюсировании. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение исключительным правом на объект смежных прав: способы использования, виды договоров. Срок действия смежных прав. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Способы защиты. «Антипиратское законодательство».

Тема 4. Трудовые правоотношения в творческой деятельности. Трудовое право как отрасль российского права. Предмет и метод трудового права. Понятие и признаки наемного труда. Система источников трудового права. Понятие и стороны трудового правоотношения. Основания возникновения трудовых правоотношений. Творческие работники как участники трудовых правоотношений. Содержание трудового правоотношения. Понятие трудового договора и его функции. Отличия трудового договора от гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг. Виды трудовых договоров. «Эффективный контракт». Основания для заключения срочного трудового договора. Порядок и форма заключения трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Испытание при приеме на работу. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличия перевода от перемещения. Отстранение от работы. Основания прекращения трудового договора, их классификация. Особенности регулирования труда творческих работников. Понятие и содержание дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения работников за труд и порядок их применения. Понятие дисциплинарного проступка и его состав. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. Защита трудовых прав работников.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины:

Самостоятельная работа студента предполагает создание конспекта лекций по дисциплине; освоение студентом основной и дополнительной литературы курса, конспекта лекций для подготовки к написанию теста в электронной форме, собеседования по вопросам зачёта.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – Том 1. Общие положения. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602> (дата обращения: 01.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1327-0 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный.

2. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – Том 2. Авторское право. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603> (дата обращения: 01.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) (в пер.). – Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература:

1. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации [Текст]: Учебник /А.П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Проспект ТК Велби, 2004.

2. Пухалев, А.Н. Гражданское, административное, трудовое, финансовое и налоговое право [Текст]: Учебное пособие для высших учебных заведений. – СПб.: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2012.

3. Трудовое право [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / [К. Н. Гусов, д. ю. н., проф., Э. Н. Бондаренко, д. ю. н., проф., К. Д. Крылов, д. ю. н., доц. и др.] ; под ред. засл. деят. РФ, д. ю. н., проф., акад. РСХН К. Н. Гусова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2013.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: <http://www.garant.ru/>

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: <http://www.consultant.ru/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Композиция современного танца»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Композиция современного танца» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Гордеева Татьяна Валентиновна, старший преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, **Гастева Нина Борисовна**, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Композиция современного танца» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование творчески развитых личностей, способных к осознанию и артикуляции своей художественной позиции в социокультурном пространстве;
- подготовка специалистов, способных выявлять художественные ценности арт-работы в соответствии с практиками современного танца;
- подготовка специалистов, обладающих знаниями об актуальных методах композиции, художественного исследования, коллаборации в соответствии с практиками современного танца и способных к поиску и выработке собственных методов.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать навык выстраивания четких границ для реализации своей художественной идеи в соответствии с практиками современного танца
- заложить навык анализа художественной практики, методов и приемов создания и структурирования танцевальной композиции, хореографического текста, танцевального спектакля.
- сформировать представление об особенностях построения художественной коммуникации со зрительской аудиторией в рамках практик современного танца, а также о навыках коллективных методов работы и умение организовать творческий процесс.
- показать особенности коллективного художественного процесса и адекватного применения импровизационных структуры, музыкального материала, медиа средств.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Композиция современного танца» относится к элективным дисциплинам, определяемых вузом (М.1.Э.2.2). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Композиция современного танца» являются знания курсов «История современной хореографии», «Концепции современного искусства и культуры» и «Партнеринг», изучаемых в рамках обязательной части общеобразовательной программы, а также «Современная музыка», изучаемой в рамках дисциплин, определяемых вузом, и «Техники современного танца», изучаемой в рамках элективных дисциплин.

Дисциплина «Композиция современного танца» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на основании методов композиции в соответствии с практиками современного танца: «Сценическая техника в балетном театре», «Техническое сопровождение показов», «Анализ хореографического произведения», «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» (знания, умения и навыки, касающиеся составных частей организации художественного процесса).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<ul style="list-style-type: none">• Знает коллективные методы работы и умеет организовать творческий процесс.• Умеет выстраивать точные рамки для реализации своей художественной идеи в соответствии с практиками современного танца.

	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет навыком разрешать проблемные ситуации в рамках своей художественной практики.
ПК-3. Способен к сочинению авторского хореографического текста, разработке концепции хореографического высказывания, выстраиванию хореографической композиции и танцевальной драматургии, в том числе с использованием импровизационных структур	<ul style="list-style-type: none"> • Знает алгоритм для анализа своей художественной практики, методов и приемов создания и структурирования танцевальной композиции, хореографического текста, танцевального спектакля. • Умеет выявлять художественные ценности арт-работы в соответствии с практиками современного танца. • Владеет навыком адекватно использовать импровизационные структуры, музыкальный материал, медиа-средства.
ПК-4. Способен к технически грамотному освоению танцевального текста с учетом современных подходов к формированию моторных навыков	<ul style="list-style-type: none"> • Знает методы и приемы создания и структурирования танцевальной композиции. • Умеет создавать авторский хореографический текст. • Владеет концепцией формирования танцевального спектакля.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры		
		I	II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	360/10	144/4	144/4	72/2
Контактная работа				
<i>В том числе:</i>				
Лекции				
Практические занятия	180	72	72	36
Самостоятельная работа (всего)		72	72	36
<i>В том числе:</i>				
Самостоятельная работа студентов	135	72	45	18
Вид промежуточной аттестации - <i>зачёт, экзамен</i>	45		27	18

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Приемы композиции. Введение	18		10	8	Устное сообщение
2	Приемы, которые могут быть использованы в процессе создания хореографического текста	18		10	8	Устное сообщение
3	Художественные приемы, появившиеся в современном танце и отразившие XX век	18		10	8	Устное сообщение
4	Импровизация как практика композиции	18		10	8	Устное сообщение
5	Особенности	18		10	8	Устное сообщение

	импровизационных структур					
6	Особенности импровизационных структур в группе, создание танц партитур	18		10	8	Устное сообщение
7	Танц-драматург и коллегиальные методы создания работы.	18		10	8	Устное сообщение
8	Понятие танцевальной драматургии в контексте западноевропейского современного танца.	18		10	8	Устное сообщение
9	Перформативные практики как движущая сила композиции танц-перформанса, практика «присутствия»	18		10	8	Устное сообщение
10	Основы проведения художественного исследования в танц перформансе	18		10	8	Устное сообщение
11	Разнообразие форм танц-перформанса	18		10	8	Устное сообщение
12	Публичное пространство и пространство «специфического местонахождение»	18		10	8	Устное сообщение
13	Структурные особенности соло и работа над ним	18		10	8	Устное сообщение
14	Структурные особенности дуэта и работа над ним	18		10	8	Устное сообщение
15	Особенность художественной коммуникации в танц-перформансе	18		10	8	тест, реферат
16	«Causa improvises» (Непредвиденный случай)	16		10	6	Устное сообщение
17	«Простые дуэты»	29		20	9	Устное сообщение

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Приемы композиции

Исследование, составление и структурирование движения при помощи основных композиционных понятий: время, пространство, форма и перемещение, и методов: артикуляция, аккумуляция, цикл, алеаторика, инверсия, деконструкция.

Задание на сочинение танцевальных фраз соло, дуэтов и в группах.

Приемы для создания хореографического текста

Художественные приемы, появившиеся в современном танце и отразившие XX век

Тема 2. Импровизация как практика неизвестного

Импровизация как практика композиции

Особенности импровизационных структур

Особенности импровизационных структур в группе, создание танц-партитур

Импровизационная практика – один из методов работы в процессе создания хореографического текста, который позволяет раскрыть новые грани моторики профессионального танцовщика, т.е. создать новую танцевальную лексику. Импровизация

так же может быть использована в качестве способа организации танцевальных выступлений.

Практики Джадсон сообщества, Нью-Йорк 1962-1964: танцевальная импровизация как важная часть. Начало 1960-х годов: первые участники сообщества Симон Форти, Ивонн Райнер и Триша Браун. Занятия у Анны Халприн, которая использовала импровизацию для исследования кинестетического подхода в движении - движении, основанном на повышенной восприимчивости к телесной осознанности и на саморефлексии.

Исполнительский опыт «вовлечения в непрерывное производство выбора» и метод случайности в импровизаторской практике, заимствованный у Джона Кэйджа Мерсом Каннингэмом. Композиционные классы Рональда Данна в лаборатории Джона Кэйджа, в их основе – безоценочный подход в преподавании и в анализе формы, структуры, метода и материала.

Феноменолог Максин Шитс-Джонстон – импровизация как «думанье в движении»: «Движение, которое я создаю в момент времени, не является сделанной вещью, предпринятым действием или поведением. Это проходящий момент внутри динамического процесса, процесса, не делимого на начала и окончания». М. Шитс-Джонстон описывает думанье (как процесс, как действие, как «деланье») в движении как «кинетический» интеллект или «кинетический логос тела». В её описании «кинетический мир» двигающегося в потоке импровизации танцовщика не разделим с «кинетически ощущаемым миром самого движения».

Теоретик и танцовщица Сьюзен Ли Фостер: жизненный опыт импровизации со «средним залогом» в языке, в котором танцовщик обнаруживает себя в потоке движения, занимающем срединную позицию между совещательным выбором и пассивным направлением говорит; практика незнания - некоторая тревога ожидания не совсем известного и дает живому исполнению свою особую яркость.

Импровизирующий танцовщик и пространство известного и неизвестного, понятного/надежного и неожиданного/непредсказуемого. Известное включает набор поведенческих условностей, определяемых контекстом, в котором происходит перформанс, например, угол улицы, авансцена или лекция. Известное подразумевает любую заранее определенную правилами структуру, которая ограничивает свободный выбор двигающегося, заранее установленный свод правил. Известное также включает в себя склонность танцующего к использованию набора заученных движений или следованию привычным телесным импульсам. Известное может включать то, что уже появлялось ранее в процессе импровизации.

Неизвестное – это то, что до этого невозможно было вообразить. Импровизационная практика толкает танцовщика к «вырасти из», «расшириться за», вытащить себя из того, что уже известно. Она вдохновляет на состояние «быть застигнутыми врасплох». Но встреча с неизвестным невозможна без принятия известного.

Студентам предлагаются задания на составление партитур (score) для импровизационного перформанса.

Тема 3. Танц-драматург или взгляд снаружи, коллегиальные методы создания работы.

Танц-драматург и коллегиальные методы создания работы.

Понятие танцевальной драматургии в контексте западноевропейского современного танца.

В 80-х годах XX века в художественной структуре современного танца происходит появление новой фигуры, роль которой сложно определяется среди привычных участников хореографического процесса – автора, исполнителя, композитора, сценографа, художника. Это танц-драматург, ментор, куратор, «внешний глаз». Актуальность присутствия фигуры танцевального драматурга в художественном процессе в мире современного сценического

танца. Проникновение теоретического дискурса интердисциплинарности в практический и утверждение статуса танца как независимого направления в современном искусстве на Западе.

Для заданий студентам предлагается выбрать в качестве «внешнего глаза» сначала учащегося из группы, потом – представителя другой дисциплины. Основной подход в совместном участии – это безоценочная обратная связь, т.е. не навязывающая личные предрасположенности драматурга, а так же участие для формирования дискуссии и подготовки новой платформы к следующему этапу художественного процесса.

Появление дискуссии о драматургическом процессе в момент усложнения понятия «танец» в современном дискурсе. Теоретик танца и танц-драматург Андре Лепеки: «движение тела», на котором основывается идентификация танца как автономной художественной формы, теряет очевидность в композиционных практиках хореографов последних двадцати пяти лет. Теоретик и танц-драматург Ван Керкховен: драматургия и драматург отражают внутреннюю потребность танца в формировании большей четкости и интегрированности теоретической и концептуальной проблематики. Взаимодействие с теоретическим дискурсом и появление широкого спектра новых подходов в танце, которые оказали воздействие на классические концепции хореографии, на приоритет содержания и критические споры вокруг работ. Интерес хореографов и танц-художников в интегрированности критического прочтения и интерпретации тела, движения, хореографии, а также в тех способах, которые их оформляют внутри танцевальной практики. Отказ хореографов-авторов от не размещения в телах танцовщиков своей хореографии: с одной стороны – это переопределяет хореографический материал, который больше не является началом для композиции, с другой – танцовщики становятся со-авторами точно так же, как драматургическое содержание. Нарративы, динамика и воображение танцовщиков и всего постановочного ансамбля как способ формирования самой драматургии, поворот ее в сторону исследования человеческих взаимоотношений, гендера, механизмов идентификации и иерархии власти.

Тема 4. Практика состояния «присутствия» как одного из перформативных элементов.

Перформативные практики как движущая сила композиции танц-перформанса, практика «присутствия».

Основы проведения художественного исследования в танц-перформансе.

Разнообразии форм танц-перформанса.

Тело танцовщика – это тот метод, которым располагает медиум «танцевания». Цель лаборатории – исследование вопроса о взаимодействии «я танцовщика» и «тела-медиума» в перформативном контексте, суть которого заключается в плане коммуникации со зрителем в запуске определенного действия, являющегося главным условием и для проведения события, и для его рефлексии. Вопросы вовлечения зрителя в процесс; само-референтный жест; репрезентативность – неизбежность быть представленным перед другими? Дилемма возникает, когда «здесь и сейчас» перформативности попадает в рамки репрезентации: как естественное оставить естественным в неестественной ситуации. Внутри этого поля и предлагается рассмотреть взаимосвязь «я-танцовщика» и «тела-медиума» с помощью вопросов: как смутить контроль рациональности? как воплотить мышление телесно? найдется ли повод оценить «невидимое» - силы, интенсивности и память, а также решение, как его проявить?

Предлагаемые задания направлены на развитие рефлексивного опыта в процессе создания танцевального материала и в момент его репрезентации перед зрителями. Используются способы аккумуляция рефлексии на процессы переживания опыта в конкретный момент времени и места: фиксация спонтанного движения, речи, мыслей была для создания виртуальной копилки памяти, сопровождающей движенческий текст. На обсуждение ставится проблематика проявления этой копилки в момент репрезентации.

Тема 5. Опыт сайт-специфичное искусства

Публичное пространство и пространство «специфического местонахождение» («сайт-специфик», site-specific), как средства для проявления «уличной» драматургии.

Новый вид исполнительского танцевального искусства, место в пространстве, которое уже было занято: балет обладал высоким социальным статусом благодаря формам своей институализации и финансовой поддержке. С момента своего появления современный танец занимал не освоенные территории – театры, галереи, школы, городские территории, лофты, студии, что повлияло на изменение процесса коммуникации со зрителем и сблизило направление в целом с художественным перформансом (практики танцовщиков Джадсон Черч сообщества).

Сайт-специфичное искусство [англ. site-specificity – специфика места — название, закрепившееся за подобными интервенциями.] в 60-е годы XX века как продолжение искусства минимализма. К концу десятилетия эстетика «меняющихся условий освещения и пространственного контекста» – художник сам формирует эти отношения, когда воспринимает объект с разных точек зрения – полностью освободилась от объекта и сосредоточилась на создании измененного места (иногда публичного - на улице или частного в галерее или музее пространства, минимально доработанного художником).

Активное участие современного танца в процессах реорганизации публичного пространства сохраняется на протяжении всего его исторического развития. На занятиях поднимается проблематика вопроса о месте художника в обществе, в городской среде, о том, как его регистрация в пространстве этой среды влияет на опыт само-рефлексии и меняет саму среду.

Структурные особенности соло и работа над ним.

Структурные особенности дуэта и работа над ним.

Тема 6. Лаборатория «Causus improvises» (Непредвиденный случай)

Серия занятий включает анализ конструкции и драматургии танцевальной пьесы. Рассматриваются специфические для театра современного танца способы развития темы. Элементы конструкции анализируются с точки зрения автора и восприятия зрителя.

Лаборатория моделирует реальный творческий процесс, включая импровизацию, этюд, обработку материала и создание композиционного фрагмента.

Главная задача лаборатории – стимулирование креативности и расширение творческого инструментария участников, практическое освоение многообразия художественных средств, используемых для раскрытия темы произведения.

Тема 7. Лаборатория «Простые дуэты»

Общие положения и вопросы:

Построение этюда, развитие действия, хореографии на основе очень простых элементов, намеренное упрощение ситуации с целью заглянуть глубже в себя, в свое состояние и свои реакции на окружающее. Построение драматургии на основе простых мизансцен, жестов, поиск серьезного диалога с партнером при минимуме средств, игра со временем, неподвижностью и движением. Углубление в состояние поэтического транса, когда танцор является медиумом, проводником информации, энергии, точкой сборки в огромном пространстве космоса.

Поставленные задачи:

Задача погрузиться в процесс, где тело и движения становятся неожиданными и непредсказуемыми для танцовщика. Найти способ удивлять самого себя не за счет сложности движений, не физическими возможностями, а самим принятием решений, выбором в момент времени, реакцией на происходящее. Включение тонкого уровня реагирования.

Голос, звукоизвлечение, мышцы гортани и их влияние на качество движения тела, на танец, пробуждение импульса к движению. Стимуляция и манипуляция.

Артикуляция движения, рассказ-импровизация, создание танца в момент исполнения, иррациональный, интуитивный подход. Осознанная реакция и спонтанность. Внутренняя тишина как отправная точка танца.

Концентрация на ощущениях и реакциях тела, когда само наше тело становится непосредственным источником танца, то есть не просто выполняет репертуар подготовленных форм и движений, а минуя рациональный контроль, начинает следовать своим собственным намерениям и желаниям, создавать свои версии движения.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу своей практики и выработка навыков для формирования устного сообщения по этой теме;
- развитие и совершенствование творческих способностей к тестированию в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

Для решения первой задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своего художественного опыта во время занятий, обсуждения после показов, ведения дневника художника.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается помимо резюмирования и рефлексии полученных знаний во время учебного процесса расширение опыта на процессы вне обучения, а также посещения мастер-классов и лабораторий других преподавателей и формирование индивидуального подхода в ответах на вопросы.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения, тестирование, написание рефератов. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.

Тестовые задания, примерные темы рефератов и перечень экзаменационных вопросов прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Бейнс С.* Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2018.
2. *Гордеева Т. В.* Возникновение культурного мира отечественного современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. № 3 (56). С. 60–74.
3. *Гордеева Т. В.* Принцип интердисциплинарности в практике композиции современного танца // Архитектоника современного искусства. Жанрово-видовые трансформации: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2016. С. 92–99.
4. *Гордеева Т. В.* Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов // Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.

5. *Гордеева Т.В.* Художественное исследование как альтернатива классическому пониманию творческого процесса // Архитектоника современного искусства. Художник и власть: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. С. 134–142.
6. *Грэм М.* Память крови. Автобиография. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2017. – 240 с.
7. *Каннингем М.* Гладкий, потому что неровный... М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019 – 240 с.
8. *Клименхага Р.* Пина Бауш. Обнажение телесного присутствия. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 172 с.
9. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 240 с.
10. *Курюмова, Н. В.* Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — СПб.: Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. *Лепеки А.* Исчерпывающая танец. Перформанс и политика движения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
12. Руководство по практическому применению танцевального архива «Опыты хореологии», или Куда нас завёл «Советский жест», ред. А. Портянникова, Д. Плохова. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020. – 160 с.
13. *Сорелл В.* Мэри Вигман: Абсолютный танец. Воспоминания, письма, статьи. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 176 с.
14. *Торкай А. Ю.* Современный танец в контексте концептуального искусства: Маг. дис. / АРБ им. А.Я. Вагановой. СПб. 2013. – 84 с.
15. *Хамфри Д.* Искусство сочинять танец. Эмансипация спящей красавицы. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019. – 192 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Гниренко Ю.* Перформанс как явление современного отечественного искусства. [Электронный ресурс] // Gif.ru. Агентство инфоркультура. URL: [http // www.gif.ru / texts / txt-gnireenko](http://www.gif.ru/texts/txt-gnireenko) (дата обращения: 07.01.2020).
2. *Пакстон С.* Заметки по внутренней технике/статья /пер.А. Андриянова. [Эронный ресурс] // URL: <http://girshon.ru/index.php/stati-po-tancevalnoj-kontaktnoj-improvizacii-i-performansu/articles/zametki-o-vnutrennej-texnike.html> (дата обращения: 03.02.2020).

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал RoomFor <http://roomfor.ru>
 Портал No Fixed Points <https://nofixedpoints.com>
 Портал <https://www.ubu.com/dance/index.html>
 Портал <https://www.numeridanse.tv/en>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия танцевальной студии с высоким потолком, ровным без поката полом (специализированным для занятий танцем), без зеркал и с отлаженной системой вентиляции.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet* - ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- звуковая аппаратура,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Техники современного танца»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

бакалавр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Техники современного танца» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – бакалавр.

Составитель рабочей программы – Любашин Александр Александрович, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Техники современного танца» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является обеспечение студентов определенной суммой знаний, умений и навыков, создающих целостное представление о базовых подходах в процессах организации движений человеческого тела в соответствии с эстетикой и закономерностями практик современных форм танца с позиции психического, физиологического, биомеханического и весогабаритного аппарата танцовщика

Задачи освоения дисциплины:

- знакомство со структурой музыкального и хореографического произведения, основными чертами которой являются особая роль ритма и импровизационное начало;
- овладение студентом основами исполнения элементов современного танца.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Техники современного танца» относится к базовому циклу основной профессиональной образовательной программы (Б.1.Б.22).

Дисциплина «Техники современного танца» закладывает базовые теоретические знания для следующих дисциплин: «Физическая культура и спорт (композиция современного танца)», «Анализ балетного спектакля», «Зарубежный балет XX–XXI веков».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-3. Способен использовать необходимый для профессиональной деятельности понятийный аппарат и терминологию менеджмента, экономики, хореографического искусства	<ul style="list-style-type: none">➤ Знает происхождение хореографической терминологии.➤ Умеет сопоставить группы движений современного танца и обосновать связь между ними.➤ Владеет навыком характеристики танцевальной фразы с точки зрения используемых в ней движений и их характера.
ПК-9. Разучивать на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) хореографический текст, композицию танца, совершенствовать технику пластической выразительности, предлагая информацию для проработки художественных образов	<ul style="list-style-type: none">➤ Знает основные техники современного танца➤ Умеет разучивать на репетициях с исполнителями хореографический текст➤ Владеет навыками генерации движеческого материала

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры		
		V	VI	VII
Общая трудоёмкость дисциплины	216/6	72/2	72/2	72/2

(всего)				
Контактная работа	108	36	36	36
В том числе:				
Лекции				
Практические занятия	108	36	36	36
Самостоятельная работа (всего)	108	36	36	36
В том числе:				
Самостоятельная работа студентов	36	12	12	12
Вид промежуточной аттестации	72	24 экзамен	24 зачет с оценкой	24 экзамен

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
V семестр						
1	Основные принципы модерн танца	6		4	2	опрос
2	Методика построения тренажа	6		5	1	опрос
3	Изучение импровизации, как части изучения танца модерн	6		4	2	опрос
4	Работа над позвоночником. Roll-down, Roll-up	6		5	1	опрос
5	Изучение понятия Partner (работа на полу)	6		4	2	опрос
6	Основные принципы работы в партнере	6		5	1	опрос
7	Изучение понятия Swing	6		4	2	опрос
8	Изучение Contraction – Release	6		5	1	опрос
VI семестр						
9	Flat back и hinge; side stretch (работа над спиной)	6		4	2	опрос
10	Разогрев ног в стилистике модерн танца (Foot work)	6		5	1	опрос
11	Изучение спиралей	6		4	2	опрос
12	Изучение понятий Arch – Curve	6		5	1	опрос
13	Различие мышечной и суставной работы	6		4	2	опрос
14	Работа с весом	6		5	1	опрос
15	Работа с пространством	6		4	2	опрос
16	Работа с партнером	6		5	1	опрос
VII семестр						
17	Изучение инерции	6		5	1	опрос
18	Изучение импульсов	6		5	1	опрос

19	Обзор техники Хортона	6		5	1	опрос
20	Техника Кеннингема	6		5	1	опрос
21	Техника Хосэ Лимона	6		5	1	опрос
22	Техника Марты Грэм	6		5	1	опрос
23	Основы техники джаз-танца	12		6	6	опрос

6. Краткое содержание дисциплины

V семестр

Тема 1. Основные принципы модерн танца. Изучение техники танца модерн. Термин «Танец модерн» появился в США для обозначения сценической хореографии, отвергающей традиционные балетные формы. Общим для представителей танца модерн, независимо от того, к какому течению они принадлежали и в какой период провозглашали свои эстетические программы, было намерение создать новую хореографию, отвечавшую, по их мнению, духовным потребностям человека XX века. Основные её принципы: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. В стремлении к полной независимости от традиций представители танца модерн пришли, в конце концов, к принятию отдельных технических приёмов, в противоборстве с которыми зародилось новое направление.

Тема 2. Методика построения тренажа. Особенности постановки ног, корпуса, рук; координация движения и дыхания; работа над освобождением тела; методика исполнения основных движений. Структура урока. Взаимосвязь ритма дыхания, импульса движения и темпоритма танца. Общие рекомендации по подбору музыкального сопровождения.

Тема 3. Изучение импровизации, как части изучения танца модерн. Импровизация (лат. *improvisus* «непредвиденный», «непредусмотренный») — это замена танцевального текста, не отходя от темы, создание художественного произведения непосредственно в процессе его исполнения, в современном танце это и есть высшая степень мастерства, его цель – спонтанность движений, рождённых эмоциями и чувствами, которые и двигают тело. Контактная импровизация — танец, в котором импровизация строится вокруг точки контакта с партнёром. Контактная импровизация является одной из форм свободного танца.

Тема 4. Работа над позвоночником. Roll-down, Roll-up. Основные принципы работы на укрепление мышц спины. Артикуляция позвоночника и методы повышения гибкости. Понятия Roll down – наклон с расслабленной спиной, задействует все тело; Roll up – возвращение в вертикальное положение.

Тема 5. Изучение понятия Parter (работа на полу). Партер. Роль движений на полу в модерн-танце. Отличие партерного тренажа в танце модерн. Изучение упражнений на дыхание, контракцию и расслабление. Органичное движение во взаимодействии с полом.

Тема 6. Основные принципы работы в партере. Изучение основных движений корпуса в положении сидя (без движений рук и с движениями рук). Повороты и другие движения корпуса. Изучение перекатов в положении лежа и сидя на полу. Изучение прыжков и других вариантов продвижения в пространстве с опорой одну руку и две руки.

Изучение кувыркков и перекаатов назад и вперед. Изучение падений (варианты падений в сторону, вперед, назад).

Тема 7. Изучение понятия Swing. Понятие центра. Центр и периферия. Понятие центральной оси тела. Взаимодействие с гравитацией. Использование веса тела при движении, использование силы инерции. Понятия «fall and recovery», «gravity–momentum–suspension». Основные виды движения swing.

Тема 8. Изучение Contraction – Release. Понятие центральной оси тела. Динамическое выравнивание центральной оси тела. Понятие трех центров тела, их взаимосвязь и взаимодействие во время движения. Contraction– сжатие диафрагмы. Release – положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы. Принципы освоения движений contraction-release в партере и на середине зала. Возможности использования в прыжках и комбинациях на продвижение. Contraction и release – базовые понятия техники модерн-танца. Эти два термина связаны с положением корпуса, рук, ног и дыханием. Взаимосвязь дыхания и движения придает динамическую окраску движениям.

VI семестр

Тема 9. Flat back и hinge; side stretch (работа над спиной). Строение позвоночника. Естественные изгибы позвоночника. Подвижность и гибкость всех отделов позвоночника. Ощущение целостности и длины позвоночника. Flat back – наклон торса вперед, в сторону (на 90°), назад с прямой спиной, без изгиба торса. Hinge – положение тела, при котором прямой, без изгибов торс отклоняется назад на максимальное расстояние, колени согнуты, стопы на полупальцах. Side stretch – боковое вытяжение торса, наклон торса вправо или влево.

Тема 10. Разогрев ног в стилистике модерн танца (Foot work). Понятие параллельных позиций. Изучение параллельных позиций (параллельная, II параллельная позиция, IV параллельная позиция). Понятие выворотности в современном танце. Изучение выворотных позиций (I, II, III, IV). Особенности исполнения стандартных движений экзерсиса классического танца (battement tendu, jete, rond de jambe, grand battement), изучение специфических движений танца модерн: flick, kick, hip lift, brush, step ball change.

Тема 11. Изучение спиралей. Изучение возможностей спирального закручивания корпуса в различных плоскостях. Отклик торсовых спиралей на работе конечностей. Торсовая работа корпуса twist, на закрепление мышечных ощущений спины и бока. Соединение всех возможных движений торса (спиралей, twist, release, high release, наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с использованием падений и подъемов, а так же с поворотами на одной ноге.

Тема 12. Изучение понятий Arch – Curve. Arch – арка, прогиб торса назад. Curve – изгиб верхней части позвоночника (до "солнечного сплетения") вперед или в сторону. Принципы освоения движений Arch - Curve в партере и на середине зала. Возможности использования в прыжках и комбинациях на продвижение

Тема 13. Различие мышечной и суставной работы. Акцент на работе суставов, «выстраивании» позвоночника, налаживании связей между центром тела и конечностями, что в общем и целом называется процессом body-awareness (телесного осознания) и позволяет координировать тело и сознание. Осознанное движение и изучение различных подходов к выполнению одного и того же базового упражнения.

Тема 14. Работа с весом. Работа с весом в режиме падения и преодоления гравитации. Перемещение веса между различными частями тела для создания текучего перехода из одного положения тела в другое. Сжатия и раскрытия в области брюшной полости и таза. Использование дыхания и инерции для облегчения движения.

Тема 15. Работа с пространством. Кинесфера: пространство вокруг тела, в котором тело может двигаться и граница которого определяется максимальной амплитудой движений. Пространственное намерение: направления или точки в пространстве, которые, двигающийся идентифицирует или использует.

Тема 16. Работа с партнером. Внимание и контакт. Разделение пространства. Вес и центр тяжести. Структура человеческого тела. Разделение веса. Партнеринг. Спиральное движение. Трио. Структуры. Контактная импровизация. Контактная импровизация чаще всего практикуется в форме дуэта, хотя может происходить и с одновременным контактом нескольких человек, или в форме соло (используя пол, стены, стулья). Некоторые виды поддержек в современном танце.

VII семестр

Тема 17. Изучение инерции. Взаимодействие с гравитацией. Использование веса тела при движении, использование силы инерции. Единство импульса, инерции и координации необходимое для достижения визуальной и внутренней свободы тела, существующего на сцене в трёхмерном пространстве.

Тема 18. Изучение импульсов. Импульс – один из пяти ритмов движения, выделенных впервые Р. Лабаном: импульс, импакт, свинг, риббаунд, континуус. Импульс – движение начинается с акцента и замедляется к окончанию. Энергия любого движения столь же внутренняя, сколь и внешняя, и, таким образом, анализ динамики касается также внутренних импульсов, которые рождают движение.

Тема 19. Обзор техники Хортона. Техника Лестера Хортона (Lester Horton Technique) — направлена на расширение диапазона движений и развитие выразительных возможностей любого тела, она использует комплексную систему упражнений для всех частей тела, включая даже глаза и язык. Техника подчеркивает целое тело, анатомический подход к танцу, который включает гибкость, силу, координацию и пространственную осведомленность, чтобы достичь неограниченной драматической свободы самовыражения.

Тема 20. Техника Каннингема. Техника танца Мерса Каннингема (Cunningham technique) — основное внимание уделяется архитектуре тела в пространстве, ритму и артикуляции. Каннингэм использует идею о присущей телу «линии силы» (line of energy), которая дает телу возможность легкого, естественного движения. Большую роль играют различные спирали и изгибы позвоночника в соединении с движениями ног, заимствованными из экзерсиса классического танца.

Тема 21. Техника Хосэ Лимона. Техника танца Хосе Лимона (Jose Limon) — на основе техники Хампри-Уэйдмана, у которых он учился, Хосе Лимон создал собственную технику, которая исследует использование силы и энергии применительно к гравитации и работе с весом в терминах падения, отдачи (rebound) и восстановления баланса. Эта техника использует движение дыхания через тело, чувство веса и «тяжелой энергии» в теле, перемещение веса между различными частями тела для создания текучего перехода из одного положения тела в другое. Техника, основанная на динамике падения и отражения, тесно связана с дыханием, его восходящим и падающим характером, она работает с такими

составляющими как гравитация, инерция веса, энергия, импульс.

Тема 22. Техника Марты Грэм. Техника танца Марты Грэм (Graham technique) — уделяется большое внимание сжатию, раскрытию, падению и восстановлению баланса (recovery). Для этой техники характерна работа с полом и использование сжатий в области брюшной полости и таза.

Тема 23. Основы техники джаз-танца. Изучение техники танца джаз. Эта система танца, позволяющая выработать необходимые для исполнителя и балетмейстера современного танца профессиональные навыки: координацию, чувство ритма, свободу тела, ориентацию в сценическом пространстве. Эти навыки вырабатываются целостной системой упражнений, построенных на основных принципах этой техники танца: полицентрии и полиритмии, мультипликации и др. Структура и особенности экзерсиса в джаз-танце. Ритм в джаз-танце.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков сопоставления информации из специализированных справочных изданий по профилю дисциплины;
- формирование навыков словесной характеристики танцевальной комбинации с точки зрения ее технического и художественно-образного наполнения;
- расширение профессионального кругозора при разборе видеоматериала, а также при самостоятельном изучении рекомендованных методических видеоматериалов по профилю дисциплины.

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу материалы из энциклопедических и справочных изданий. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, в процессе анализа видеоматериала.

Формирование навыков словесной характеристики танцевальной комбинации с точки зрения ее технического и художественно-образного наполнения происходит после знакомства с теоретическим блоком информации (термины, их этимология и их написание). Студенты разбирают комбинации, работая в мини-группах (2-3 человека), обращаясь к конспектам, рекомендованной справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения.

Для расширения профессионального кругозора при разборе видеоматериала студентам предлагается самостоятельно найти информацию о педагоге, который дает урок, или об исполнителе вариации и изложить ее в формате сообщения.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется формат устных сообщений на практических занятиях (разбор учебных комбинаций и вариаций из балетов классического наследия по движениям).

Материалы для практических занятий и перечень экзаменационных вопросов прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Александрова, Н. А. Танец модерн. Пособие для начинающих / Н. А. Александрова, В. А. Голубева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-5041-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134281> (дата обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий : учебное пособие / составитель Н. А. Александрова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 624 с. — ISBN 978-5-8114-5185-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140712> (дата обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Зыков, А. И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов : учебное пособие / А. И. Зыков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-1862-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111451> (дата обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Сабанцева, Т. В. Искусство танца и спорт : учебное пособие / Т. В. Сабанцева, В. В. Непомнящих. — Омск : ОмГУ, 2018. — 102 с. — ISBN 978-5-7779-2291-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113891> (дата обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Фельденкрайз, М. Искусство движения / М. Фельденкрайз. — 2-е изд. — Москва : ИОИ, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-7312-0959-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108606> (дата обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература:

1. International dictionary of ballet. Vol. 1-2. Detroit : St. James Press, 1993.

2. Oxford Dictionary of Dance. Vol. 1-6. Edit by D.Craine, J. Mackrell. N.Y., 2004.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

American Ballet Theatre. Ballet Dictionary. www.abt.org/education/dictionary/

Русский балет. Энциклопедия. <https://www.booksite.ru/localtxt/rus/sky/bal/let/index.htm>

Портал «Культура.РФ» <https://www.culture.ru/>

Портал Мариинского театра <https://www.mariinsky.ru/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Учебная практика, творческая»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Учебная практика, творческая» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Гордеева Татьяна Валентиновна, старший преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, **и Любашин Александр Александрович**, старший преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Учебная практика, творческая» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование творчески развитых личностей, способных формулировать и концептуализировать собственную художественную практику;

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать навык задокументировать в письменном виде собственный художественный процесс.
- Заложить навык проводить художественное исследование.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Учебная практика, творческая» относится к практическому блоку обязательной части образовательной программы (М.2.1.). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Учебная практика, творческая» являются знания курсов «Композиция современного танца», «Техники современного танца», изучаемых в рамках элективных дисциплин, «Математика движения в современном танце» и «История современной хореографии», изучаемых в рамках обязательной части общеобразовательной программы, а также «Современная музыка», изучаемой в рамках дисциплин, определяемых вузом.

Дисциплина «Учебная практика, творческая» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на основании анализа художественного продукта: «Сценическая техника в балетном театре», «Техническое сопровождение показов», «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» (знания, умения и навыки, касающиеся составных частей организации художественного процесса).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<ul style="list-style-type: none">• Знает способы концептуализации своей художественной практики.• Умеет ее формулировать.• Владеет навыками коллективного творчества.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<ul style="list-style-type: none">• Знает алгоритмы художественного процесса.• Умеет задокументировать в письменном виде собственный художественный процесс.• Владеет методами рефлексии и оценки своего художественного подхода.
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<ul style="list-style-type: none">• Знает методы проведения художественного исследования.• Умеет организовать процесс проведения художественного исследования.• Владеет навыками оценки проведения

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры			
		I	II	III	IV
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	288/8	72/2	72/2	72/2	72/2
Контактная работа					
<i>В том числе:</i>					
Лекции					
Практические занятия	144	36	36	36	36
Самостоятельная работа (всего)	144	36	36	36	36
<i>В том числе:</i>					
Самостоятельная работа студентов	117	36	24	36	21
Вид промежуточной аттестации - <i>зачёт, зачет с оц.</i>	27		12		15

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Технические приемы композиции	32		18	14	Эссе
2	Импровизация как практика неизвестного	32		18	14	Эссе
3	Танц-драматург, или взгляд снаружи, и коллегиальные методы создания работы	32		18	14	Эссе
4	Опыт сайт-специфичное искусства	32		18	14	Эссе
5	Технические приемы композиции	32		18	14	Эссе
6	Импровизация как практика неизвестного	32		18	14	Эссе
7	Танц-драматург, или взгляд снаружи, и коллегиальные методы создания работы	32		18	14	Эссе
8	Опыт сайт-специфичное искусства	37		18	19	Эссе

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Технические приемы композиции

Исследование, составление и структурирование движения при помощи основных композиционных понятий: время, пространство, форма и перемещение, и методов: артикуляция, аккумуляция, цикл, алеаторика, инверсия, деконструкция.

Задание на сочинение танцевальных фраз соло, дуэтов и в группах.

Тема 2. Импровизация как практика неизвестного

Импровизационная практика – один из методов работы в процессе создания хореографического текста, который позволяет раскрыть новые грани моторики профессионального танцовщика, т.е. создать новую танцевальную лексику. Импровизация

так же может быть использована в качестве способа организации танцевальных выступлений.

Тема 3. Танц-драматург, или взгляд снаружи, и коллегиальные методы создания работы.

В 80-х годах XX века в художественной структуре современного танца – появление новой фигуры, роль которой сложно определяется среди привычных участников хореографического процесса – автора, исполнителя, композитора, сценографа, художника: танц-драматург, ментор, куратор, «внешний глаз». Актуальность присутствия фигуры танцевального драматурга в художественном процессе в мире современного сценического танца. Проникновение теоретического дискурса интердисциплинарности в практический и утверждение статуса танца как независимого направления в современном искусстве на Западе.

Для заданий студентам предлагается выбрать в качестве «внешнего глаза» сначала учащегося из группы, потом – представителя другой дисциплины. Основной подход в совместном участии – это безоценочная обратная связь, т.е. не навязывающая личные предрасположенности драматурга, а так же участие для формирования дискуссии и подготовки новой платформы к следующему этапу художественного процесса.

Тема 3. Практика состояния «присутствия» как одного из перформативных элементов.

Тело танцовщика – это тот метод, которым располагает медиум «танцевания». Цель лаборатории – исследование вопроса о взаимодействии «я танцовщика» и «тела-медиума» в перформативном контексте, суть которого заключается в плане коммуникации со зрителем в запуске определенного действия, являющегося главным условием и для проведения события, и для его рефлексии. Вопросы вовлечения зрителя в процесс; само-референтный жест; репрезентативность – неизбежность быть представленным перед другими? Дилемма возникает, когда «здесь и сейчас» перформативности попадает в рамки репрезентации: как естественное оставить естественным в неестественной ситуации. Внутри этого поля и предлагается рассмотреть взаимосвязь «я-танцовщика» и «тела-медиума» с помощью вопросов: как смутить контроль рациональности? как воплотить мышление телесно? найдется ли повод оценить «невидимое» - силы, интенсивности и память, а также решение, как его проявить?

Предлагаемые задания направлены на развитие рефлексивного опыта в процессе создания танцевального материала и в момент его репрезентации перед зрителями. Используются способы аккумуляция рефлексии на процессы переживания опыта в конкретный момент времени и места: фиксация спонтанного движения, речи, мыслей была для создания виртуальной копилки памяти, сопровождающей движенческий текст. На обсуждение ставится проблематика проявления этой копилки в момент репрезентации.

Тема 4. Опыт сайт-специфичного искусства

Активное участие современного танца в процессах реорганизации публичного пространства сохраняется на протяжении всего его исторического развития. На занятиях поднимается проблематика вопроса о месте художника в обществе, в городской среде, о том, как его регистрация в пространстве этой среды влияет на опыт саморефлексии и меняет саму среду.

Студентам предлагается создать план образовательного проекта сайт-специфичного искусства, с привлечением группы коллег или своего коллектива для реализации в публичном пространстве

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу своей практики и выработка навыков для формирования и грамотного письменного изложения экспликации процесса создания своей арт работы;
- развитие способностей к анализу своей практики и выработка навыков для презентации доклада по экспликации.

Для решения первой задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своего художественного опыта во время занятий, обсуждения после показов, ведения дневника художника. Экспликация фиксируется письменно, объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов) и представляется к устному докладу в конце каждой темы.

Для решения второй задачи студентам предлагается помимо резюмирования и рефлексии полученных знаний во время учебного процесса расширение опыта на процессы вне обучения и формированию индивидуального подхода в решении творческих задач.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется письменная фиксация документации художественного процесса работ, подготовленных для показов в конце каждого модуля. Требования к написанию письменной работы прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Бейнс С.* Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2018.
2. *Гордеева Т. В.* Возникновение культурного мира отечественного современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. № 3 (56). С. 60–74.
3. *Гордеева Т. В.* Принцип интердисциплинарности в практике композиции современного танца // Архитектоника современного искусства. Жанрово-видовые трансформации: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2016. С. 92–99.
4. *Гордеева Т. В.* Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов // Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.
5. *Гордеева Т. В.* Художественное исследование как альтернатива классическому пониманию творческого процесса // Архитектоника современного искусства. Художник и власть: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. С. 134–142.
6. *Грэм М.* Память крови. Автобиография. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2017. – 240 с.
7. *Каннингем М.* Гладкий, потому что неровный... М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019 – 240 с.
8. *Клименхага Р.* Пина Бауш. Обнажение телесного присутствия. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 172 с.
9. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 240 с.
10. *Курюмова, Н. В.* Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — СПб.: Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

11. *Лепеки А.* Исчерпывающая танец. Перформанс и политика движения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.

12. Руководство по практическому применению танцевального архива «Опыты хореологии», или Куда нас завёл «Советский жест», ред. А. Портянникова, Д. Плохова. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020. – 160 с.

13. *Сорелл В.* Мэри Вигман: Абсолютный танец. Воспоминания, письма, статьи. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 176 с.

14. *Торкай А. Ю.* Современный танец в контексте концептуального искусства: Маг. дис. / АРБ им. А.Я. Вагановой. СПб. 2013. 84 с

15. *Хамфри Д.* Искусство сочинять танец. Эмансипация спящей красавицы. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019. – 192 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Гниренко Ю.* Перформанс как явление современного отечественного искусства. [Электронный ресурс] // Gif.ru. Агентство инфоркультура. Режим доступа. URL: <http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenko> (дата обращения 7.01.2020)

2. *Пакстон С.* Заметки по внутренней технике/статья /пер.А. Андриянова. [Эронный ресурс] Режим доступа URL: <http://girshon.ru/index.php/stati-po-tancevalnoj-kontaktnoj-improvizacii-i-performansu/articles/zametki-o-vnutrennej-texnike.html> (дата обращения 3.02.2020).

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал RoomFor <http://roomfor.ru>

Портал No Fixed Points <https://nofixedpoints.com>

Портал <https://www.ubu.com/dance/index.html>

Портал <https://www.numeridanse.tv/en>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Производственная практика, педагогическая»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Производственная практика, педагогическая» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Гордеева Татьяна Валентиновна, старший преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой; **Долгова Юлия Сергеевна**, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Производственная практика, педагогическая» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование творчески развитых личностей, способных формулировать и концептуализировать собственную художественную практику в ракурсе педагогической деятельности;

Задачи освоения дисциплины:

- заложить навык создания уникального материала и применять разносторонние подходы в его представлении.
- сформировать навык планирования урока, постановки цели и задач, структурирования материала.
- сформировать представление о распределении нагрузки, физической и умственной, умение адаптироваться к условиям в классе.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Производственная практика, педагогическая» относится к практическому блоку обязательной части образовательной программы (М.2.2.). Основой базовых знаний для изучения дисциплины являются все профессиональные практические дисциплины, а также дисциплины теоретического профиля, развивающие навыки рефлексии своей художественной практики: «История современной хореографии», «Анализ хореографического произведения», «Концепции современного искусства и культуры», «Современные проблемы науки и искусства», «Стратегии идентичности в современном искусстве».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	<ul style="list-style-type: none">• Знает методы создания уникального материала.• Умеет применять разносторонние подходы в его презентации.• Владеет навыком рефлексии своей художественной практики в педагогическом ключе.
ПК-1. Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы	<ul style="list-style-type: none">• Знает специфику обучения в рамках дополнительных общеобразовательных программ.• Умеет отбирать необходимые методические средства в рамках дополнительных общеобразовательных программ.• Владеет навыками педагогической работы в рамках требований дополнительных общеобразовательных программ.
ПК-2. Способен организовать учебную	<ul style="list-style-type: none">• Знает алгоритм распределения

деятельность обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, ориентированных на соответствующий уровень квалификации	нагрузки, физической и умственной. <ul style="list-style-type: none"> • Умеет адаптироваться к изменяющимся условиям в течение занятия • Владеет навыками рефлексии методологии представления учебного материала в рамках практик современного танца.
---	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры	
		III	IV
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	144/4	72/2	72/2
Контактная работа			
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	72	36	36
Самостоятельная работа (всего)	72	36	36
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	54	36	18
Вид промежуточной аттестации - <i>зачёт, зачет с оц.</i>	18		18

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Анализ технического занятия: техники современного танца	30		18	12	Устное сообщение
2	Технические приемы композиции	30		18	12	Устное сообщение
3	Импровизация как практика неизвестного	30		18	12	Устное сообщение
4	Образовательная парадигма, центрированная на студенте	36		18	18	Устное сообщение, отчет

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Анализ технического занятия: техники современного танца

Занятие по технике современного танца можно рассматривать точки зрения концепции процесса уравнивания опорно-двигательного аппарата и современных подходов переформирования моторных навыков.

Базовые принципы практик современного танца могут быть представлены через освоение навыков парного танца и контактной импровизации.

Тема 2. Технические приемы композиции

В основе приемов – исследование, составление и структурирование движения при помощи основных композиционных понятий: время, пространство, форма и перемещение, и

методов: артикуляция, аккумуляция, цикл, алеаторика, инверсия, деконструкция.

Тема 3. Импровизация как практика неизвестного

Импровизационная практика – один из методов работы в процессе создания хореографического текста, который позволяет раскрыть новые грани моторики профессионального танцовщика, т.е. создать новую танцевальную лексику. Импровизация также способ переформулирования своей телесности – новый диалог, в который вступает исполнитель со своим телом в заданных пространством и ситуацией рамках.

Тема 4. Образовательная парадигма, центрированная на студенте

Соматические практики предполагают роль преподавателя – проводника, а не мастера формы. Цели и задачи соматического обучения. Особенности построения уроков.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу своей практики и выработка навыков для формирования и грамотного письменного изложения отчета по ней;

Для решения задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своего художественного опыта во время занятий, обсуждения после показов, ведения дневника художника. Отчет фиксируется письменно, объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов).

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются устные сообщения – анализ педагогической практики, в конце обучения – письменный отчет. Требования к написанию письменной работы прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Гордеева Т. В. Кинестезия в исполнительской практике современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2015. № 1 (36). С. 87–97.
2. Гордеева Т. В. «Мышечное связывание» в истории современного танца: От режима массовости к режиму коллективности // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2016. № 6 (47). С. 59–69.
3. Гордеева Т. В. Соматические практики и их интеграция в процессы профессионального образования в современном танце // Материалы II Международной очной научно-практической конференции «Хореографическое образование: Россия и Европа. Состояние и перспективы». СПб.: Изд-во Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2014. С. 300–308.
4. Фельденкрайз М. Искусство движения / М. Фельденкрайз. — 2-е изд. — Москва : ИОИ, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-7312-0959-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108606> (дата обращения: 13.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература:

1. Batson G. Somatic Studies and Dance [Электронный ресурс]. – URL: www.iadms.org/resource/resmgr/resource_papers/somatic_studies.pdf?hhSearchTerms=%22Batson%22 (дата обращения: 05.11.2021).
2. Legrand D., Ravn S. Perceiving subjectivity in bodily movement: The case of dancers [Электронный ресурс] // Springer Science, Business Media B.V., 2009. URL: <https://sites.google.com/site/dorotheelegrand/publication> (дата обращения: 05.11.2021).

3. *Luder D.* About Mental Imagery [Электронный ресурс] // Pacific Movement Center, 2007-08. URL: http://www.pacificmovementcenter.com/imagery/about_imagery.html (дата обращения: 05.11.2021).

4. *Thomas B.* Why fascia matters? [Электронный ресурс] / URL: <http://www.rolfingamsterdam.nl/wp-content/gallery/Why-Fascia-Matters.pdf> (дата обращения: 05.11.2021).

5. *Vyas N.* The use of imagery and visualisation in contemporary dance [Электронный ресурс] // Ind-E-Focus. 2012. URL: <http://www.indefocus.com/articles/featured-articles/222-the-use-of-imagery-and-visualisation-in-contemporary-dance> (дата обращения: 05.11.2021).

6. *Washburn M. F.* Movement and Mental Imagery: Outlines of a Motor Theory of the Complexer Mental Processes. Boston: Houghton, 1916. 254 p.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Dance Research Journal [Электронный ресурс]
<http://www.cordance.org/danceresearchjournal>

Fascia Research Society [Электронный ресурс] <https://fasciaresearchsociety.org>

Fascial research, 2013 [Электронный ресурс] <http://www.youtube.com/watch?v=Ikx-0s8y480&feature=youtu.be>

Myers T. Fascia, 2014 [Электронный ресурс] <http://www.youtube.com/watch?v=uzQMn87Hg0>

Strolling under the skin, 2014 [Электронный ресурс]
<https://www.youtube.com/watch?v=eW0lvOVKDxE&t=15>

The International Association for Dance Medicine and Science [Электронный ресурс]
www.DanceEducation.org

Ideokinesis / Ed. Pamela Matt [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ideokinesis.com>

Contact Quarterly Dance & Improvisation Journal [Электронный ресурс]. – URL: <https://contactquarterly.com/>

Axis Syllabus. Официальный сайт [Электронный ресурс] <http://axissyllabus.org/>

Идеокинезис Ильи Беленкова [Электронный ресурс]
<http://ideokinesis.tilda.ws/upcoming>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия танцевальной студии с высоким потолком, ровным без поката полом (специализированным для занятий танцем), без зеркал и с отлаженной системой вентиляции.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- звуковая аппаратура,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Производственная практика, преддипломная»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Производственная практика, преддипломная» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Гордеева Татьяна Валентиновна, старший преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Производственная практика, преддипломная» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование творчески развитых личностей, способных пользоваться методологией междисциплинарного подхода в художественной практике;

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать представление о дискурсе танцевальных исследований (dance studies);
- заложить навык создания алгоритма научно-исследовательской работы в рамках исследований, основанных на практике (practice based research).

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Производственная практика, преддипломная» относится к блоку практик обязательной части образовательной программы (М.2.2.). Основой базовых знаний для изучения дисциплины являются все профессиональные практические дисциплины, а также дисциплины теоретического профиля, развивающие навыки проведения художественного исследования: «История современной хореографии», «Анализ хореографического произведения», «Концепции современного искусства и культуры», «Современные проблемы науки и искусства».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<ul style="list-style-type: none">• Знает алгоритм научно-исследовательской работы в рамках исследований, основанных на практике (practice based research).• Умеет использовать этот алгоритм на практике.• Владеет навыками решения проблемных ситуаций в рамках художественного исследования.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<ul style="list-style-type: none">• Знает основные принципы междисциплинарного подхода.• Умеет применять методы междисциплинарного подхода в художественном исследовании.• Владеет навыками преодоления трудностей в междисциплинарном подходе.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<ul style="list-style-type: none">• Знает рамки дискурса танцевальных исследований.• Умеет использовать этот дискурс для развития своей художественной практики.• Владеет навыками критического анализа и расширения границ своей художественной практики.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры
		IV
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	360/10	360/10
Контактная работа	36	
<i>В том числе:</i>		
Лекции		
Практические занятия	36	36
Самостоятельная работа (всего)	324	324
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	306	306
Вид промежуточной аттестации - <i>зачет с оц.</i>	18	18

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Исследование хореографического процесса	42		4	38	Устное сообщение
2	Исследование художественного процесса исполнителя	42		4	38	Устное сообщение
3	Исследование танцевальных практик	42		4	38	Устное сообщение
4	Исследования зрительской аудитории	42		4	38	Устное сообщение
5	Театр зрительского участия	42		4	38	Устное сообщение
6	Междисциплинарные исследования в хореографии	42		4	38	Устное сообщение
7	Основные тенденции критической теории танца	44		6	38	Устное сообщение
8	Исследование хореографического процесса	46		6	40	Доклад

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Исследование хореографического процесса: методология С. Мелроуз, хореограф Р. Батчер; методология Н. Поллард в хореографическом подходе в рамках Делезовско-Бергсоновского «виртуального времени».

Butcher R., Melrose S. *Choreography, Collisions, and collaborations*. Enfield: Middlesex University Press, 2005. 225 p.

Pollard, N. J. *Folding and withholding: writing with and by choreographers*. Pollard, Nicola Jane.-PhD.-Middlesex University London.-2007.-288p

Тема 2. Исследование художественного процесса исполнителя: исследование Дэвида Кирша, хореограф И.Макгрегор, Рэндом Дэнс Компани

David Kirsh «How marking in dance constitutes thinking with the body» <https://philpapers.org/archive/KIRHMI.pdf>

Тема 3. Исследование танцевальных практик: научное исследование об использовании мысленного образа у танцовщиков Каминг Д. и Нордин С.М.

Nordin, S.M., Cumming, J. The development of imagery in dance: Part I: qualitative findings from professional dancers//Journal of Dance Medicine and Science. - 2006. - Vol. 10, N.1 & 2.-21-28pp.

Nordin, S.M., Cumming, J. The development of imagery in dance: Part II: qualitative findings from professional dancers // Journal of Dance Medicine and Science.- 2006. - Vol. 10, N.1&2.- 28-35pp.

Nordin, S.M., Cumming J . Measuring the content of dancers' images: development of the Dance Imagery Questionnaire // Journal of Dance Medicine & Science.- 2006.- Vol. 10, N.3&4.- 85-99pp.

Тема 4. Исследования зрительской аудитории: Кинестезия и эмпатия, методология М.Ризона.

Reason M. Kinesthesia, Empathy, and Related Pleasures: An Inquiry into Audience Experiences of Watching Dance / M. Reason, D. Reynolds // Dance Research Journal. 2010. Vol. 2. № 42. P. 49-75.

Тема 5. Театр зрительского участия. Исследование Бена Флетчер-Вотсона о зрительском участии, вопрос манипуляции, контроля и артиста как художественного гегемона. Эссе Жака Рансьера «Эмансипированный зритель»

Seen and not heard: participation as tyranny in Theatre for Early Years // Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance. - Feb 27, 2015. - Volume 20, Issue 1, Special Issue: Perspectives on Aesthetics and Participation, pp. 24-38.

Rancière, J. The Emancipate Spectator //Jacques Rancière. Artforum. March 2007. Pp. 271-280.

Тема 6. Междисциплинарные исследования в хореографии: танец и нейронаука: Jola C. Research and Choreography. Merging Dance and Cognitive Neuroscience // The Neurocognition of Dance. Mind, Movement and Motor Skills / Ed. by B. Blaesing, M. Puttke, Th. Schack. L.: Routledge, 2010. P. 203-234.

Тема 7. Основные тенденции критической теории танца (Critical dance studies)

Лепеки А. Исчерпывающая танец. Перформанс и политика движения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу своей практики и выработка навыков для формирования и грамотного письменного изложения экспликации процесса создания своей арт работы;
- развитие способностей к анализу своей практики и выработка навыков для презентации доклада по экспликации.

Для решения первой задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своего художественного опыта во время занятий, обсуждения после показов, ведения дневника художника. Экспликация фиксируется письменно, объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов) и представляется к устному докладу в конце каждой темы.

Для решения второй задачи студентам предлагается помимо резюмирования и

рефлексии полученных знаний во время учебного процесса расширение опыта на процессы вне обучения и формированию индивидуального подхода в решении творческих задач.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется письменная фиксация документации художественного процесса работ, подготовленных для показов в конце каждого модуля.

Требования к написанию письменной работы прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Бейнс С.* Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2018.
2. *Гордеева Т. В.* Возникновение культурного мира отечественного современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. No 3 (56). С. 60–74.
3. *Гордеева Т. В.* Принцип интердисциплинарности в практике композиции современного танца // Архитектоника современного искусства. Жанрово-видовые трансформации: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2016. С. 92–99.
4. *Гордеева Т. В.* Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов // Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.
5. *Гордеева Т. В.* Художественное исследование как альтернатива классическому пониманию творческого процесса // Архитектоника современного искусства. Художник и власть: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. С. 134–142.
6. *Грэм М.* Память крови. Автобиография. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2017. – 240 с.
7. *Каннингем М.* Гладкий, потому что неровный... М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019 – 240 с.
8. *Клименхага Р.* Пина Бауш. Обнажение телесного присутствия. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 172 с.
9. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 240 с.
10. *Курюмова, Н. В.* Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — СПб.: Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. *Лепеки А.* Исчерпывающий танец. Перформанс и политика движения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
12. Руководство по практическому применению танцевального архива «Опыты хореологии», или Куда нас завёл «Советский жест», ред. А. Портянникова, Д. Плохова. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020. – 160 с.
13. *Сорелл В.* Мэри Вигман: Абсолютный танец. Воспоминания, письма, статьи. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 176 с.
14. *Торкай А. Ю.* Современный танец в контексте концептуального искусства: Маг. дис. / АРБ им. А.Я. Вагановой. СПб. 2013. 84 с
15. *Хамфри Д.* Искусство сочинять танец. Эмансипация спящей красавицы. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019. – 192 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Гниренко Ю.* Перформанс как явление современного отечественного искусства. [Электронный ресурс] // Gif.ru. Агентство информкультура. Режим доступа. URL: [http // www.gif.ru / texts / txt-gnirengo](http://www.gif.ru/texts/txt-gnirengo) (дата обращения: 07.01.2020).

2. *Пакстон С.* Заметки по внутренней технике/статья /пер.А. Андриянова. [Эронный ресурс] Режим доступа URL: <http://girshon.ru/index.php/stati-po-tancevalnoj-kontaktnoj-improvizacii-i-performansu/articles/zametki-o-vnutrennej-texnike.html> (дата обращения: 03.02.2020).

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал RoomFor <http://roomfor.ru>

Портал No Fixed Points <https://nofixedpoints.com>

Портал <https://www.ubu.com/dance/index.html>

Портал <https://www.numeridanse.tv/en>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия как требует наличия танцевальной студии с высоким потолком, ровным без поката полом (специализированным для занятий танцем), без зеркал и с отлаженной системой вентиляции, так и учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра философии, истории и теории искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Научно-исследовательская работа»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург

2021

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская работа» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Меньшиков Леонид Александрович, доктор искусствоведения, профессор кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская работа» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства «11» июня 2021 года (протокол № 11)

Зав. кафедрой: _____ /О.И. Тарасова/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью научно-исследовательской работы магистранта является развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в области теории и истории искусства с использованием современных научно-исследовательских методов и информационных технологии

Задачи дисциплины:

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах и способах их решения, позволяющих выявлять и анализировать актуальные проблемы проводить исследования в области теории и истории искусства;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, её обработки и интерпретации, владение современными методами исследований для проведения теоретических и прикладных научных исследований в области истории искусства в контексте гуманитарных наук;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к циклу практик основной профессиональной образовательной программы (М 2.4). Имеет межпредметные связи с дисциплинами «Современные проблемы науки и искусства», «История и теория балетного театра», «Зарубежный балет XX-XXI веков», «Методология научного исследования искусства», «Синтез искусств», «История изобразительного искусства», «История драматического театра», «История литературы», «История музыки», «Иностранный язык», «Учебная практика, научно-исследовательская».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы магистратуры (компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины)

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ОПК-2. Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности	Знает принципы постановки исследовательских задач в выбранной области профессиональной деятельности. Умеет управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности Владеет навыками самоанализа в области формулирования исследовательских задач и управления проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности

ПК-3. Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и к решению научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки	Знает принципы проведения самостоятельных научно-исследовательских работ. Умеет решать научные вопросы во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки Владеет навыками постановки целей и задач, научных проблем в соответствии с профилем подготовки.
ПК-4 Способен к анализу и обобщению, представлению результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений информационных технологий	Знает основы анализа и обобщения информации. Умеет представлять результаты исследовательских работ. Владеет навыками представления результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений информационных технологий.

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры			
		I	II	III	IV
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	828/23				
Контактная работа					
<i>В том числе:</i>					
Лекции					
Практические занятия	144	36	36	36	36
Самостоятельная работа (всего)					
<i>В том числе:</i>					
Самостоятельная работа студентов	594	149	148	149	148
Вид промежуточной аттестации – <i>зачет с оценкой, экзамен</i>	90	22	23	22	23

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа	
		Всего	Лекции	Практические занятия		

				я	студен тов	
1 семестр. Планирование НИР						
1.	Ознакомление с тематикой НИР в области искусствоведения и визуальных исследований			12	50	Обсуждение
2.	Выбор темы исследования, составление плана диссертации			12	50	Обсуждение
3.	Работа по составлению библиографии по теме магистерской диссертации			12	49	Тест
2 семестр. Апробация НИР						
4.	Подготовка заявки на участие в конференции			9	37	Обсуждение
5.	Обсуждение тезисов			10	37	Обсуждение
6.	Выступление на конференции с докладом			9	37	Доклад
7.	Подготовка публикации			10	37	Публикация
3 семестр. Проведение НИР в соответствии с планом						
8.	Аналитический обзор научной и специальной литературы по проблеме исследования			7	29	Обсуждение
9.	Выбор методов и методологии исследования			8	30	Обсуждение
10.	Систематизация и структурирование материалов, подготовка сообщения, презентации			7	29	Обсуждение
11.	Представление 1 главы, корректировка и доработка текста, обсуждение			8	30	Обсуждение
12.	Представление 2 главы, корректировка и доработка текста, обсуждение			6	31	Обсуждение
4 семестр. Итоговый этап						
13.	Представление полного текста магистерской диссертации			9	37	Обсуждение
14.	Внесение корректив по итогам обсуждения			10	37	Тест
15.	Подготовка презентации			9	37	Доклад

	и выступления на предзащите					
16.	Предзащита магистерской диссертации на заседании кафедры			10	37	Доклад

6. Краткое содержание дисциплины

Научно-исследовательская работа 1 семестра

НИР в 1 семестре представляет собой подготовительный этап планирования и организации научно-исследовательской работы, выбора и обоснования темы магистерской диссертации. Проводится подбор литературы для выявления проблемы исследования и организации самостоятельной научно-исследовательской работы, составляется библиография по теме магистерской диссертации.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 1 семестра – зачет с оценкой.

Научно-исследовательская работа 2 семестра

Основная задача, стоящая перед магистрантом – провести апробацию темы и основных идей исследования в рамках студенческих конференций. Проводится подготовка заявки и написание тезисов, подготовка доклада и выступление на конференции. При возможности готовится публикация.

По результатам выполнения НИР 3 семестра необходимо уточнить план-содержание магистерской диссертации, а также можно уточнить формулировку темы магистерской диссертации.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 2 семестра – экзамен.

Научно-исследовательская работа 3 семестра

Основная задача, стоящая перед магистрантом – на основе анализа научной литературы сформировать теоретико-методологическую базу своего исследования, подготовиться к написанию 1 главы.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 3 семестра – зачет с оценкой.

Научно-исследовательская работа 4 семестра

В четвертом семестре продолжается работа по систематизации и структурированию материалов, параллельно идет подготовка текста 2 главы магистерской диссертации. Диссертация выносится на обсуждение на заседании кафедры, т.е. проходит предзащиту. Далее вносятся коррективы в соответствии с замечаниями рецензентов и по итогам обсуждения.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 3 семестра – экзамен.

7. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей программой и литературой, имеющейся в библиотеке Академии, а также с предлагаемым перечнем заданий.

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям. Лекционные занятия.

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения является – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Поскольку на лекциях анализируются методы изучения культуры, каждая лекция сопровождается презентацией, демонстрирующей методологические структуры. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий

необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, замечания, дополнения. Необходимо помнить, что вся полученная информация должна быть систематизирована для дальнейшего решения исследовательских задач.

Практические занятия. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. Поскольку выступления в рамках данной дисциплины касаются произведений искусства - визуальный ряд желателен, а аудитории где проходят занятия, снабжены необходимой техникой с выходом в сеть Интернет. Обучающийся в ходе подготовки выступления должен показать, что он готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

8. Литература

1. Основная литература

1. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом. СПб.: Питер, 2004.
2. Бессонов Б. Н. История и философия науки: учебное пособие для вузов: для магистров. М.: Юрайт, 2012.
3. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков письменной речи: для вузов. 6-е изд. М.: Флинта, 2011.

2. Дополнительная литература.

1. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной работы: учеб. пособие. М.: Рус. яз., 1991. 201 с.
2. Зеленев Л. А. История и философия науки: учебное пособие для вузов. М.: Флинта, 2008.
3. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. М.:Ось-89, 2019..
4. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): учебное пособие для вузов. М.: Инфра-М, 2014.
5. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом, 2003.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>

Федеральный портал Культура РФ. <https://www.culture.ru/>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- Internet-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Этнический танец»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Этнический танец» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Долгова Юлия Сергеевна, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Этнический танец в современном искусстве» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «25» июня 2021 года (протокол № 12)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- Подготовка специалистов в области танца, обладающих способностью применять в своей исполнительской и хореографической практике знания в соответствии с эстетикой и закономерностями практик этнических танцев (традиционное афро, афро-кубинские танцы, социальные танцы).

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать представление о базовых принципах и формах этнического танца, а также о методах исследования движения в контексте этнического танца.
- сформировать навыки исполнения традиционных танцев Кубы, Гаити, Конго, Зимбабве и пр., и исследования влияния этих танцев на современную танцевальную культуру.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Этнический танец» относится к факультативным дисциплинам программы (М.4.1.). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Этнический танец» являются знания курсов «Техники современного танца» и «Композиция современного танца», изучаемые в рамках элективных дисциплин, определяемых вузом.

Дисциплина «Этнический танец» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на анализе художественной практики: «Анализ современной хореография», «Математика движений в современном танце», «Кураторство, драматургия, критика в современном танце», «Производственная практика, творческая», «Анализ хореографического произведения» (знания, умения и навыки, касающиеся способности анализировать художественную практику хореографа).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-3. Способен к сочинению авторского хореографического текста, разработке концепции хореографического высказывания, выстраиванию хореографической композиции и танцевальной драматургии, в том числе с использованием импровизационных структур	Знает базовые принципы и формы этнического танца. Умеет использовать эти принципы в своей художественной практике. Владеет навыком исследования движения в контексте этнического танца.
ПК-4. Способен к технически грамотному освоению танцевального текста с учетом современных подходов к формированию моторных навыков	Знает основы традиционных танцев Кубы, Гаити, Конго, Зимбабве. Умеет использовать это знание в создании и исполнении хореографического текста. Владеет навыком исследовать влияние этих танцев на современную танцевальную культуру.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры	
		II	III
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	3 6/1	36/ 1
Контактная работа	36	3 6	36
В том числе:			
Лекции			
Практические занятия	72	3 6	36
Самостоятельная работа (всего)	108		
В том числе:			
Самостоятельная работа студентов	27		
Вид промежуточной аттестации – <i>экзамен, зачёт</i>	45		

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельн ая работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Введение: история афро-танца, развитие, синтез с европейской и американской танцевальной культурой	8			3	Устное сообщение
2	Введение: положение тела в афро-танце, распределение веса и нагрузки на мышцы спины и бедер	8			3	Устное сообщение
3	Исследование работы стоп в афро. Техника бесшумного бега, удары стопами, скольжение, перенос веса на внешний и внутренний своды	8			3	Устное сообщение
4	Исследование работы спины в афро танце. Изоляция, полицентризм	8			3	Устное сообщение

5	Центры тела танцора, полицентрия, координация	8			3	зачет
6	Постановка рук в различных африканских танцах. Кисти, выражение семиотического жеста	8			3	Устное сообщение
7	Исследование полиритмичной структуры движения. Импровизация, полное подчинение ритму	8				Устное сообщение
8	Основы body percussion	8				Устное сообщение
9	Пространственные формы этнических танцев. Символика и обоснованность использования этих форм	8				экзамен

6. Краткое содержание дисциплины

Каждое занятие состоит из нескольких частей:

1. Теоретическое ознакомление
2. Исследование темы. Работа с партнером и в группах.
3. Практические упражнения
4. Простые и сложные комбинации
5. Импровизация

Тема 1. Введение: история афро-танца, развитие, синтез с европейской и американской танцевальной культурой.

Краткое введение в тему и дискуссия: что вы знаете об афро культуре, как она повлияла на современный танец, какие движенческие принципы отличают афро-танец от европейского и пр.

Базовые шаги, перенос веса, общие понятия выстраивания тела в афро танце.

Тема 2. Положение тела в афро-танце, распределение веса и нагрузки на мышцы спины и бедер.

Упражнения на выстраивание корпуса: корпус располагается под углом 45, относительно тазобедренных суставов, вес распределяется равномерно на обе стопы, широкая позиция ног. Изолированные движения различными частями тела (головы, грудного отдела позвоночника, поясничного отдела позвоночника, стоп, кистей, рук и пр.)

3 уровня положения корпуса в афро (низкий (корпус опущен ниже тазобедренных суставов) средний (корпус параллельно тазобедренным суставам) и высокий (45 градусов наклон корпуса вперед)

Упражнения на переключение состояний напряжения и расслабления.

Тема 3. Исследование работы стоп в афро. Техника бесшумного бега, удары стопами, скольжение, перенос веса на внешний и внутренний своды.

Этнические танцы традиционно исполняются босиком, поэтому необходимо исследовать работу стоп. Распределение нагрузки на 3 точки опоры стопы. Простой анатомический шаг, бег, прыжки - исследуем способ отталкивания и приземления. Сокращенная стопа, как анатомически природная структура, защищающая нас от микросотрясений. Техника извлечения звука, удары босыми ногами по полу. Простые скольжения, «подвешивание ОЦТ».

Работа с партнерами, направлена на усиление ощущений осознанности, партнер, наблюдая корректирует и анализирует движения.

Небольшая движенческая фраза в конце занятия, соединяющая все исследованные принципы.

Тема 4. Исследование работы спины в афро танце. Изоляция, полицентрия.

Так как в традиционном африканском танце позвоночник мягкий и подвижный, наклонен вперед, то вес распределяется по другому, нежели в вертикальном положении, мышцы спины выполняют преодолевающую работу по отношению к силе тяжести, соответственно получают больше нагрузки. Вместе с тем, позвоночник относительно напряжен, для того чтобы совершать изолированные движения в различных отделах (шейном, грудном, поясничном). Внимание студентов направлено на расслабление одних отделов позвоночника и напряжение в других. Основная задача – добиться достаточной свободы позвоночника, чтобы совершать движения различными частями тела. Полицентрия – это движение и сочетание нескольких центров тела одновременно. Каждая часть тела имеет свой центр (кисть, колено, таз, плечи и пр.), эти центры могут изолироваться и двигаться независимо от других центров, это непростая задача, потому как каждое движение имеет свое «эхо» в теле: например, движение головы может отражаться в поясничном отделе позвоночника, а движение таза может отражаться вообще во всем теле.

Небольшая движенческая комбинация на изоляцию, с использованием различных скоростей.

Более динамические фразы, созданные студентами на основе принципа полицентрии.

Тема 5. Постановка рук в различных африканских танцах. Кисти, выражение семиотического жеста.

Семиотика-это сложная наука о том, как объекты (материальные и нематериальные), их компоненты (означаемые) и определенное положение их в системе, к которой они принадлежат (означающее), создают смысловое содержание. (Ч.С.Пирс.)

Жесты являются одной из старейших форм передачи мыслей.

Жест в этническом танце различных народов Африки несет смысловую нагрузку, кисти, фактически рассказывают, передают из поколения в поколение легенды, истории. Каждый жест – это код, несущий информацию, восприятие человеком танца происходит бессознательно на инстинктивно-телесном уровне. Поэтому исследование семиотики в этнических танцах так важно для современного хореографа.

Движения рук в афро инициируется от верхнего грудного центра, кисти, являются «эхом», отражением импульса, в афро большое внимание придается природной, натуральной кисти, когда большой палец оттопыривается- как символ трудолюбия.

Тема 6. Центры тела танцора, полицентрия, координация

В африканском танце тело выстраивается вокруг нескольких центров, корпус наклонен вперед. Грудной центр называют sun shine, поясничный moon light, тазовый star light. Эти центры инициируют движение своего ареала. Грудной- движния головы, верхнего плечевого

пояса и рук, поясничные движения тазом, тазовые движения бедер и ног. Эти центры могут пространственно и ритмически независимо двигаться, это и называется полицентрией. Каждая часть тела, каждый центр имеет свое поле напряжения и свой центр движения. В своем движении изолированные центры могут сочетаться друг с другом – это называется координацией. По анатомическим особенностям нашего тела все центры связаны между собой, и движение, например головы, естественно вызывает напряжение в плечевом поясе или грудной клетке. Поэтому изоляция – это основной технический прием подготавливающий тело к работе с полицентрией.

Тема 7. Исследование полиритмичной структуры движения. Импровизация, полное подчинение ритму.

Полиритмия широко используется в этнических танцах. Африканские танцы сопровождаются исключительно ударными инструментами, иногда несколько – каждый из которых ведет свою ритмическую тему. Полиритмия предполагает, что разные части тела танцора двигаются в разных ритмах. Упражнения на полиритмию изучаются от простого к сложному, с использованием ритмических ударов по телу, полу, хлопком в ладоши и пр.

Импровизация – неотъемлемая часть этнических танцев, танцор подчинен музыканту, который в свою очередь тоже импровизирует (это помогает настроиться на энергетический контакт). Иногда импровизационное подчинение ритму приводит к легкому экстатическому трансу, что помогает снять зажимы в теле, раскрепостить тело от дисциплинарных паттернов.

Тема 8. Основы body percussion

Есть множество способов аккомпанировать танцу и песням, используя свое тело. Ритмические хлопки по телу, выстукивание ритма ногами, удары по разным частям тела создают ритмический рисунок под который можно двигаться. Танцор – сам себе аккомпанемент. Есть множество техник в этническом танце: body drumming (удары по телу), clapping (хлопки в ладоши), gumboots (резиновые сапоги) – танец африканских шахтеров и пр.

Танец и ритм неразрывно связаны в этнических танцах, ритм объединяет людей, заставляя сердца многих биться в унисон, быть единым целым.

Тема 9. Пространственные формы этнических танцев. Символика и обоснованность использования этих форм.

Этнические танцы в основе своей имеют круговое или линейное построение. Групповые танцы, сменяются сольными партиями, отличительной особенностью является то, что танцы есть общие, а есть только для мужчин или женщин. Танцы, в которых используют линейную структуру, являются общими для культур с сильными воинскими традициями, в которых необходима дисциплина (шангани. Зимбабве, фулани. Сенегал). Круговые формы групповых танцев используются для единения племени, обычно в центр круга выходят солисты. Полукруглые формы – отличительная особенность свадебных плясок – место оставлено для зрителей или избранников.

Этнические танца подразделяются на:

- Воинские

Они по-разному называются (например, Мокоротло в Лесото), но довольно схоже танцуются, что неудивительно. Самый известный танец – Агбекор (в древности назывался Атамга – «высокая клятва»). Традиционно танцуется в Западной Африке, популярен у народа эве (Гана, Бенин). В этом танце высока подражательная часть военных «тактических» движений. Еще один знаменитый танец – Нголо – «танец зебр» (Ангола, Мозамбик). Изначально – как поединок племен мазингас и камбиндас, где победитель получал в качестве приза приглянувшуюся девушку без выкупа. И танец-борьба Нголо, «переехав» вместе с рабами в Бразилию, стал основой всемирно известного танца-борьбы Капоэйры.

- **Обрядовые**

Танцы урожая. Ритуальный характер африканских танцев – издревле самый важный. Обращение к богам, просьба о хорошем урожае и о достатке воды, что немаловажно, поскольку речь идет о танцах тех стран, которые находятся неподалеку от Сахары (за Сахарой). Тема плодородия – древнейшая и важнейшая для человечества.

Танцы любви. Исполняются в определенных случаях: например, женщинами на свадьбе в честь невесты.

- **Бытовые**

- **Танцы охотников**

Поскольку африканские танцы в подавляющем своем большинстве – это отражение повседневной жизни, то охота – их традиционная тематика. По сей день охота во многих регионах континента остается главным видом жизнедеятельности, и танцевальные движения здесь соответствующие. Танцоры используют птичьи перья, звериные маски, обезьяньи и леопардовые шкуры, изображая захватывающие моменты преследования и атаки со стороны человека, а также поведение животных во время охоты. В Бенине танец охотников называется – лингун, в Чаде – мдомнаг, в ЮАР – ндламу.

Танцы-приветствия в честь дорогого гостя. Распространенное явление среди африканцев. Масаи, как обычно, прыгают, по очереди выходя вам на встречу, всячески подчеркивая уважение к гостю и удовольствие от его присутствия. В танце рассказывается и о том, насколько замечательно талантливы и прекрасны сами хозяева тоже.

- **Тотемные**

- **Танцы, вызывающие духов**

Ритуальные. Используются для того, чтобы вызвать духов мира, а именно предков, духов деревьев, леса и даже то или иное божество. Такие танцы используются, когда нужно попросить о чем-то «высшее руководство» или задобрить, когда дела у племени не клеятся, а значит, дух сердится. Во время войны и засухи обращение к божествам с помощью танца происходит очень часто.

Особенно распространены танцы духов в Западной и Центральной Африке. В частности, самые важные духи ориша, которые являются «представителями» единого боготворца Олодумаре, «регулируют» практически всю жизнь человека. Культ ориши распространен не только в Африке, но и в Бразилии, и на Кубе.

Духов вызывают танцем. Таков, например, Какиламбе, который исполняется с целью «пообщаться» с могущественным лесным оришей. Дух неизменно является в образе танцующей статуи из соломы, тряпок и дерева, и, конечно в маске.

Маски – одна из особенностей традиционной африканской культуры. Танцы в масках являются неотъемлемой частью традиционных церемоний, включая свадьбы, похороны и обряды посвящения. Считается, что маска заставляет нарушить свою человеческую сущность и принять на себя форму духа, который на ней изображен. Таким образом, танцор в маске становится средством общения между членами сообщества и миром духов.

- **Африканские танцы врачевания**

Занимают особое место, и по свидетельству очевидцев действительно имеют какое-то магическое значение, т.к. могут вывести человека из тяжелой депрессии, связанной, скажем, с потерей близких, реально лечат эпилепсию и творят прочие чудеса. Но, очевидно, что их реальное воздействие работает только для человека в рамках родной культуры.

- **Танцы инициации**

Танец «Зрелого возраста» считается одним из самых важных ритуальных действий среди африканских племен. Этот танец исполняется, как акт посвящения во взрослую жизнь. Молодые танцоры практикуются в уединении в течение нескольких месяцев, прежде чем состоится их выступление перед обществом. Событие является своеобразным приветствием

нового этапа жизни молодых мужчин и женщин, а также призвано повысить доверие между ними.

Масаи исполняют танец Adumu, чтобы отпраздновать совершеннолетие воинов. Танцоры должны прыгать, не допуская, чтобы их пятки коснулись земли.

В некоторых племенах танец посвящения позволено исполнять только девушкам, оставшимся девственницами на момент совершеннолетия.

Использование форм этнических танцев и заполнение лексикой, соответствующей содержанию. Упражнения на импровизацию, переход на новый уровень, сохранения энергии. Практические композиционные задания с использованием принципов и форм этнического танца.

7. Планы проведения практических занятий

Тема 1. Введение: история афро-танца, развитие, синтез с европейской и американской танцевальной культурой.

- Чем для вас является этнический танец (дискуссия)
- Влияние африканской культуры на европейскую и американскую
- Связь традиционного афротанца и джазового (практическое занятие)
 - привести примеры, найти общие принципы
 - создание комбинаций в афро-джазе (как представляете)
- Отличительные особенности африканского танца (практикум)

Цель этнического танца – формирование культуры и возрождение духовного потенциала общества. Через импровизацию, где в объединении тела чувств и ума здесь и сейчас рождается танец, в котором хочется действовать, творить, экспериментировать. Посредством пластики, музыки и слова в танце участники рассказывали о человеческих ценностях, о том, как создавалось и росло их племя, как оно растёт и развивается сейчас. Танец передаёт каждому духовное зерно, которое способно возродить интерес к жизни в любом человеке: в детях – интерес к творчеству, в юношах и девушках – открывает перспективу развития себя, взрослым даёт возможность задуматься о своих ценностях.

Ритуальный танец. Работают внутри традиции – реальной (например африканской или мексиканской). В данных техниках танец действительно играет ту же роль, что и в древности – в заданных последствиях движений и поз кодируется опыт и определенная картина мира: его сил, стихий и человека в нем. Роль ритуального танца – вскрыть, активизировать этот потенциал, научить проявлять свои способности и возможности, заложить основы нравственности, воспитывать личность, занимающаяся саморазвитием и самопознанием, создать условия для развития сознания человека через открытие своей внутренней природы, что способствует личностному росту и проявлению индивидуальности

Тема 2. Положение тела в афро-танце, распределение веса и нагрузки на мышцы спины и бедер.

- Низкий наклон корпуса (ниже ОЦТ). Распределение веса.
- Средний наклон корпуса (чуть выше ОЦТ). Упражнения. Базовые шаги африканского традиционного танца.
- Высокий наклон корпуса (45гр. от вертикальной оси тела). Прыжки, вращения.
- Комбинации на переключение состояния напряжения и расслабления в поясничном отделе позвоночника – так как корпус наклонен вперед, мышцы спины выполняют преодолевающую работу по отношению к силе тяжести и испытывают большую нагрузку, необходимо научить расслаблять мышцы, а так же добиться свободы позвоночника, чтобы совершать движения различных его частей. Умение распределять напряжение в позвоночнике называется релаксацией.

Исследование импульсов, исходящих от различных центров.

Тема 3. Исследование работы стоп в афро. Техника бесшумного бега, удары стопами, скольжение, перенос веса на внешний и внутренний своды

- Упражнения на распределение веса на 3 точки опоры в стопах (пятка, передняя часть стопы). Закрытыми глазами перенос веса на переднюю часть стопы, пятку, вправо, влево, подъем на низкие полупальцы. Движение от пальцев ног (подтягивание всего тела за пальцами ног, отталкивание – исследование работы ОЦТ)
- Фазы шага. Техника анатомического шага. Базовые шаги афро.
- Фазы бега. Бег вперед, назад, переключение направлений, исследование перемещения ОЦТ, подвешивание ОЦТ.
- Двигательные ощущения. Шаг по глине, болоту, бег по горячему песку, колючкам, скольжения стопами.
- Техника ударов стопам о пол, извлечение звука, распределение ОЦТ.

Тема 4. Исследование работы спины в афро танце. Изоляция, полицентрия.

- Основные положения корпуса: arch, contract, curve, волны корпусом, переход из одного положения в другое. Swing.
- Shake. Исследование движения от различных центров к периферии.
- Изоляция. Упражнения на изолированную работу частей тела правой и левой стороны. Использование различных скоростей. Составление самостоятельной комбинации.
- Полицентрия. Работа с партнером, корректировка и анализ.

Тема 5. Постановка рук в различных африканских танцах. Кисти, выражение семиотического жеста

Кисти выражение эмоций танцора, значение некоторых символов и жестов (воинственные, устрашающие жесты, имитирующие животных и птиц и р.) активно используются в этнических танцах.

- Исследование бытовых жестов повседневности (создание комбинации)
- Анатомия кисти. Исследование и создание хореографии для кисти.
- Импульс от грудного отдела
- Shake плечами и соответственно, наблюдение за работой рук
- Сложнокоординационные движения, развивающие работу от центра к периферии

Тема 6. Центры тела танцора, полицентрия, координация

- Упражнения на исследование работы центров
- Упражнения с перемещением в пространстве
- Комбинации на координацию
- Исследование оппозиции и параллельного движения разных частей тела
- Полицентрия и мультипликация

Тема 7. Исследование полиритмичной структуры движения. Импровизация, полное подчинение ритму.

- Упражнения с живой перкуссией.
- Умение держать свой ритм.
- Исследование воздействия ритма на движение

Африканские этнические танцы – это танцы, исполняемые всей группой (племенем). Поэтому, ко всему прочему, мы имеем дело с энергией группового процесса. Контакт с землей и ощущение собственной заземленности позволяет оставаться «здесь и сейчас».

Танцуя босиком ритм музыки передается через энергию земли и объединяет всех.

Танцевальная импровизация – это раскрытие эмоционально-телесной выразительности через искреннее движение.

Упражнения на импровизацию:

- Импровизация под живой ритм 30 мин. Обсуждение
- Исследование движения с закрытыми глазами (изнутри), работа с партнером.

Обсуждение.

- Исследование движения не сходя с места (функциональность работы центров)
 - Координация работы центров. Только верхняя часть или тела-только нижняя-изоляция (по команде партнера), различные вариации на полицентрию (рассечение тела по диагонали и пр.)
 - Импровизация на скорости в передвижении (партнер произносит названия разных частей тела, исполнитель мгновенно реагирует)
 - Исследование прерванного движения, остановка по команде партнера, затем импровизация самостоятельно
 - Импровизация под живую музыку 1 час, с использованием всех приемов.
- Обсуждение. Просмотр видеозаписи.

Тема 8. Основы body percussion

Упражнения:

- Направленные на умение держать ровный ритм в теле
- Синкопы и нечетные ритмические рисунки
- Усиление темпа и замедление
- Техника ударов по телу
- Полиритмия. Работа в группе.
- Создание собственной композиции на основе приемов body percussion

Тема 9. Пространственные формы этнических танцев. Символика и обоснованность использования этих форм.

- Рисунки и принципы перемещения в этнических танцах Африки
- Танцы Оришей
- Исследование структуры танцев Африки
- Создание танца на основе форм, символов африканского традиционного танца
- Импровизация и ее роль в этническом танце.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу движения и выработка навыков для формирования устного сообщения по этой теме;

Для решения задачи студентам предлагается активное участие в исследовании движений в контексте этнического танца.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения с анализом влияния этих танцев на современную танцевальную культуру.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Бейнс С.* Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2018.
2. *Гордеева Т. В.* Возникновение культурного мира отечественного современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. No 3 (56). С. 60–74.
3. *Гордеева Т. В.* Принцип интердисциплинарности в практике композиции современного танца // Архитектоника современного искусства. Жанрово-видовые трансформации: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2016. С. 92–99.
4. *Гордеева Т. В.* Формирование художественной среды отечественного современного танца: Оптика участника московских событий 1990-х — начала 2000-х годов // Архитектоника современного искусства. Сто лет под знаком революций: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2018. С. 150–163.
5. *Гордеева Т. В.* Художественное исследование как альтернатива классическому пониманию творческого процесса // Архитектоника современного искусства. Художник и власть: Сб. статей. СПб.: Изд-во Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. С. 134–142.
6. *Козонина А.* Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
7. *Курюмова Н. В.* Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие для спо / Н. В. Курюмова. — СПб.: Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6205-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156360> (дата обращения: 05.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. *Ленеки А.* Исчерпывающая танец. Перформанс и политика движения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.

8.2. Дополнительная литература:

1. Взволнованный куратор. Анастасия Прошутинская о кураторстве современного танца, уязвимости и новом гуманитарном сдвиге / А. Козонина, Н. Дмитриевская — URL: <https://www.colta.ru/articles/art/21250> (дата обращения: 10.02.2022).
2. Странные российские танцы. Анна Козонина о том, как писать историю современной танцевальной сцены в России / И. Демидкин — URL: <https://www.colta.ru/articles/she/27619> (дата обращения: 10.02.2022).
3. Танец как философия / И. Сироткина — URL: <https://arzamas.academy/materials/1424> (дата обращения: 10.02.2022).

Перечень видеоматериалов

<http://zebradance.club/dance-afro.html>

<http://afro.io.ua/album126827>

Gonyea J., Moyoa N. Traditional African dance education as curriculum reimagination in postcolonial Zimbabwe: a rethink of policy and practice of dance education in the primary schools, Jairos Gonyea, Nathan Moyoa, a Curriculum Studies, Great Zimbabwe University, Masvingo, Zimbabwe

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14647893.2015.1036020?journalCode=crid20>

<http://www.alvinailey.org>.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Перечень видеоматериалов

<http://zebradance.club/dance-afro.html>

<http://afro.io.ua/album126827>

Gonyea J., Moyoa N. Traditional African dance education as curriculum reimagination in postcolonial Zimbabwe: a rethink of policy and practice of dance education in the primary schools, Jairo Gonyea, Nathan Moyoa, a Curriculum Studies, Great Zimbabwe University, Masvingo, Zimbabwe

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14647893.2015.1036020?journalCode=crid20>

<http://www.alvinailey.org>.

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия танцевальной студии с высоким потолком, ровным без поката полом (специализированным для занятий танцем) и с отлаженной системой вентиляции.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- звуковая аппаратура,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Восточные соматические практики»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Восточные соматические практики» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Конникова Александра Александровна, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Восточные соматические практики» в современном искусстве» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- Подготовка специалистов в области танца, обладающих способностью применять знания о соматических практиках в перформативных процессах.

Задачи освоения дисциплины:

- заложить навык использовать концепцию координации, основанной на понимании и слушании естественного дыхательного процесса, и пути ее формирования.
- сформировать навык создания перформативного импровизационного действия через изучение дыхания общего действия.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Восточные соматические практики» относится к факультативным дисциплинам программы (М.4.2.). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Восточные соматические практики» являются знания курсов «Техники современного танца» и «Композиция современного танца», изучаемые в рамках элективных дисциплин, определяемых вузом.

Дисциплина «Восточные соматические практики» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на анализе художественной практики: «Анализ современной хореография», «Математика движений в современном танце», «Кураторство, драматургия, критика в современном танце», «Производственная практика, творческая», «Анализ хореографического произведения» (знания, умения и навыки, касающиеся способности анализировать художественную практику хореографа).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-3. Способен к сочинению авторского хореографического текста, разработке концепции хореографического высказывания, выстраиванию хореографической композиции и танцевальной драматургии, в том числе с использованием импровизационных структур	<ul style="list-style-type: none">• Знает алгоритмы создания перформативного импровизационного действия.• Умеет использовать эти алгоритмы в своей художественной практике.• Владеет навыком создания перформативного импровизационного действия через изучение дыхания общего действия.
ПК-4. Способен к технически грамотному освоению танцевального текста с учетом современных подходов к формированию моторных навыков	<ul style="list-style-type: none">• Знает концепцию координации, основанной на понимании и слушании естественного дыхательного процесса, и пути ее формирования.• Умеет использовать это знание в создании и исполнении хореографического текста.• Владеет навыком применять соматические практики в перформативных процессах.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач.ед	Семестры	
			II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2		36/1
Контактная работа	36		36
<i>В том числе:</i>			
Лекции			
Практические занятия	36		36
Самостоятельная работа (всего)	36		36
<i>В том числе:</i>			
Самостоятельная работа студентов	27		27
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт</i>	9		9

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Наблюдение за дыханием. Анатомия дыхательного процесса. Естественная механика вдоха и выдоха от диафрагмы к периферии и оптимизации движения	6			3	Устное сообщение
2	Наблюдение за дыханием. Использование дыхательного паттерна для инициации движения, а движение для оптимизации дыхательного процесса.	6			3	Устное сообщение
3	Наблюдение за дыханием. Нарботанные привычки координации движения и дыхания и возможность их переформирования.	6			3	Устное сообщение
4	Изучение своего восприятия. Последовательное направление внимания в пространства 5 органов восприятия. Влияние дыхания на способность воспринимать и действовать.	6			3	Устное сообщение
5	Изучение природы действия. Свойства действия и свойства того, что действием не является. Условная методология для изучения действия в контексте перформанса.	6			3	реферат
6	Перформантивное импровизационное действие в контексте предложенной	6			3	зачет

методологии. Работа в группе и по одному. Изучение дыхания общего действия. Определение возможных критериев для обсуждения работы других.						
---	--	--	--	--	--	--

6. Краткое содержание дисциплины

Каждое занятие состоит из нескольких частей:

- упражнения на внимание
- теоретическое ознакомление
- упражнения на координацию внимания и движения (действия) в пространстве - импровизационная работа с перформативными задачами индивидуально
- импровизационная работа с перформативными задачами в группе
- анализ, обсуждение опыта

В зависимости от темы и поставленных преподавателем задач порядок частей может меняться, а одна или несколько частей не использоваться.

1. Упражнения на внимание.

Упражнения могут быть связаны с наблюдением внутренних процессов, например, дыхания. А могут быть связаны с наблюдением процесса восприятия – процесса, объединяющего внутреннее и внешнее пространство. Цель этих упражнений – наработка навыков концентрации, удерживания и деконцентрации внимания, способности динамичной работы со вниманием – переключения от частностей к целому и наоборот. Такой навык расширяет поле творческого выбора и увеличивает скорость и точность принятия решений как в экстремальной ситуации импровизационного выступления, так и в процессе работы над созданием произведения.

2. Теоретическое ознакомление.

В случае работы с дыханием, предлагается изучить анатомическую информацию о дыхательном процессе. В случае работы с восприятием – возможны теоретические ссылки на последние научные исследования о зеркальных нейронах и других аспектах работы нервной системы и органов чувств. Интеграция теоретической информации через ощущения и практическую телесную работу также является навыком, который возможно и необходимо развивать. Иногда теоретическая информация предлагается до практики, иногда – после. Такой процесс, также, помогает сбалансировать работу правого и левого полушарий головного мозга.

3. Упражнение на координацию внимания и движения (действия) в пространстве.

Упражнение направлены на воспитание навыка удерживания внимания на определенных процессах в теле, или на определенной области восприятия или на определенных задачах во время движения (танца, действия) в пространстве. Также, можно научиться самостоятельно выбирать те фокусы внимания, которые будут влиять на качество движения (действия) и на восприятие этого движения (действие) наблюдателем (зрителем) согласно поставленной заранее художественной задаче.

4. Импровизационная работа с перформативными задачами индивидуально.

Такая работа направлена на выстраивание непрерывной связи «восприятие-действие-восприятие» через тренировку навыка восприятия и навыка спонтанного творческого действия, артикуляции этого действия в рамках «направление-цель». Также, эта работа направлена на практику перформативного присутствия, в котором совершаемое артистом действие тождественно самому себе и артист действует в пространстве от своего имени в реальном времени.

5. Импровизационная работа с перформативными задачами в группе.

Работа, описанная в пункте 4 дополняется практикой ощущения и выстраивания

общего действие, с применением навыка динамического внимания «от частного к целому» и практикой различных способов партнерского взаимодействия. Также, важной частью этой работы является практика наблюдения (одна группа работает, другая смотрит) и формулирования обратной связи в контексте учебных задач и темы исследования.

б. Анализ, обсуждение опыта.

В этой части занятия участникам предлагается учиться говорить о своем опыте и давать обратную связь другим. Ставится акцент на том, что танец, хореография, перформативное действие, реализуемое художником, отражает его мышление и описание мира, также и как его манера строить речь. Одно влияет на другое. Когда мы учимся ясно говорить о том, что мы делаем, думаем, чувствуем, видим, это качественно меняет наши действия затем.

Планы проведения практических занятий

Тема 1. Анатомия дыхательного процесса. Возможность проследить естественную механику вдоха и выдоха от диафрагмы к периферии и использовать эти наблюдения для оптимизации движения.

В древних соматических практиках, таких как йога, цигун и др. дыхание считается основным ключом для понимания связи тела и сознания. Современные соматические школы также уделяют много внимания изучению дыхательного процесса и научно объясняют его феномен: определенная часть этого процесса происходит рефлекторно, бессознательно, мышца диафрагмы не снабжена нервными рецепторами; одновременно с этим в организме и в частности в мозге есть механизмы, позволяющие контролировать дыхательный процесс. Таким образом, даже простое наблюдение за дыханием ведет к налаживанию связи между сознательным и бессознательным качеством сознания. Сама эта связь и способность практически использовать интегрированную в этой связи информацию очень важны для современного художника, который развивается на грани «медиум-компьютер». Другой аспект этой темы – использование понимания механики дыхательного процесса для оптимизации движения. В йоге или цигун цели различаются с теми целями, которые ставят перед собой танцовщики. Есть смысл в том, чтобы изучить какие движения в суставах и мышцах происходят на вдохе и выдохе в процессе естественного дыхания и затем практически исследовать какая координация дыхания и движения будет помогать двигаться в пространстве с меньшими затратами и сохранением кинетической энергии.

Тема 2. Возможность использовать дыхательный паттерн для инициации движения, а движение для оптимизации дыхательного процесса.

Начиная с 60-ых годов XX-го века современный танец начинает подробно заниматься идеей освобождения тела от лишнего напряжения, идеей глубокого расслабления, пройдя через которое можно выделить необходимое и достаточное усилие для совершения того или иного движения (действия). Внимание к дыханию помогает найти путь к расслаблению, а отпускание лишнего напряжения, в свою очередь, позволяет оптимизировать дыхательный процесс. Развивая эту идею дальше, на определенном этапе практики, мы приходим к тому, что дыхание определенным образом откликается во всем теле на вдохе и на выдохе, тогда мы можем использовать дыхание для инициации движения. Движение, в свою очередь, способствует определенной работе мышц и суставов, которая расширяет пространство для дыхания внутри тела. Постепенно мы приходим к парадоксу, в котором невозможно точно определить «дыхание движет тело» или «движение дышит тело».

Тема 3. Возможность осознать наработанные привычки координации движения и дыхания. Возможность переобучения другой координации, основанной на понимании и

слушании естественного дыхательного процесса.

Современный танец XX-го века активно интегрировал принципы древних восточных соматических практик. Принципы работы с дыханием тоже интегрировались и применялись в танцевальной практике, но изучались, в основном, поверхностно. Например, танцовщики, которые занимаются йогой, приобретают привычку определенной координации дыхания и движения. Но такая координация не всегда эффективна для динамики, потому что у йоги противоположные цели. Многие современные методы, такие как Axis Syllabus, например, предлагают посмотреть на тело как на феномен, сформировавшийся раньше, чем появились какие-либо практики и не сильно изменившийся с тех пор. Изучая дыхательный процесс, как часть изначальной природы тела, мы можем открывать ту координацию движения и дыхания, которая будет помогать нам двигаться в каждой конкретной задаче.

Тема 4. Изучение своего восприятия. Последовательное направление внимания в пространстве 5 органов восприятия. Наблюдение за тем, как дыхание влияет на нашу способность воспринимать и действовать, и какая координация помогает работать с концентрацией внимания без лишних усилий.

Практика наблюдения за дыханием дает ключ к изучению восприятия как процесса непрерывного диалога между человеком и миром. То есть, образ вдоха может настраивать на впитывание информации посредством 5-ти органов чувств, а образ выдоха – на творческое действие, направленное в пространство в соответствии с полученной информацией и тем, как она была переработана личностью художника. Само по себе восприятие предлагается постепенно изучать как слоеный пирог. Область каждого из органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) изучается посредством поочередной фокусировки и расфокусировки внимания. Такая практика позволяет приобрести навык динамической работы со вниманием – «когда необходимо концентрируюсь на деталях, как можно более подробно, но в любой момент готов увидеть все целиком». Такая работа со вниманием и восприятием расширяет картину мира, позволяет выйти за рамки привычек обращать внимание на что-то определенное, находить вдохновение в неожиданных для себя вещах, и, также расширяет пространство выбора в момент необходимости совершить творческое действие. В качестве упражнения может быть использована непосредственная координация – восприятие на вдохе, действие на выдохе.

Тема 5. Изучение природы действия. Возможность определить свойства действия и свойства того, что действием не является. Возможность осознания процесса «восприятие – действие – восприятие...» как своего рода непрерывный дыхательный процесс, в котором каждый следующий шаг зависит от предыдущего. Создание условной методологии для изучения действия в контексте перформанса.

Акцент ставится на понимании природы действия, потому что действие можно назвать базовой единицей сценического искусства, вне зависимости от жанра. В контексте практики перформативного существования, в котором любое действие тождественно самому себе, действие необходимо очистить от дополнительных качеств (жанровости, иллюстративности) и выделить его основные свойства. На этом этапе возможно создание условной методологии для изучения действия (анализ и практика). В условной методологии выстраивается последовательность упражнений, направленных на работу с такими свойствами действия, как направление, цель и поле действия, а также с принципами инсталляции действия в пространстве и полифонического взаимодействия.

Тема 6. Перформативное импровизационное действие в контексте предложенной методологии. Работа в группе и по одному. Изучение дыхания общего действия.

Определения возможных критериев для обсуждения работы других.

На этом этапе вырабатываются общие принципы перформативного существования и условные критерии, по которым можно наблюдать и оценивать действие. Участникам предлагается работать с партнером (один выстраивает перформативное действие в режиме импровизации, другой – наблюдает и дает обратную связь). Затем, формируется 2 группы и каждая группа поочередно действует и наблюдает по тому же принципу. В процессе практики и анализа вырабатывается общее понимание динамики группового действия, проверяются различные принципы взаимодействия с пространством, партнером, зрителем; различные приемы входа и выхода из действия, способы принятия решений внутри действия; изучается «дыхание» общего действие – естественное для момента и контекста течение импровизационного перформанса, в котором моменты волевого усилия участников чередуется с моментами доверия происходящему (осознанным позволением вещам происходить).

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу движения и выработка навыков для формирования устного сообщения по этой теме;

Для решения задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своей практики по окончании каждого занятия, ведения дневника ощущений, а также ознакомление с широким спектром литературы, в которой процессы и связи в теле описываются с разных точек зрения.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения с анализом импровизационной сессии.

Темы сообщений прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Гордеева Т. В.* Кинестезия в исполнительской практике современного танца // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2015. № 1 (36). С. 87–97.
2. *Гордеева Т. В.* «Мышечное связывание» в истории современного танца: От режима массовости к режиму коллективности // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2016. № 6 (47). С. 59–69.
3. *Гордеева Т. В.* Соматические практики и их интеграция в процессы профессионального образования в современном танце // Материалы II Международной очной научно-практической конференции «Хореографическое образование: Россия и Европа. Состояние и перспективы». СПб.: Изд-во Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2014. С. 300–308.
4. *Фельденкрайз М.* Искусство движения / М. Фельденкрайз. — 2-е изд. — Москва : ИОИ, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-7312-0959-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108606> (дата обращения: 13.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Batson G.* Somatic Studies and Dance [Электронный ресурс]. – URL: www.iadms.org/resource/resmgr/resource_papers/somatic_studies.pdf?hhSearchTerms=%22Batson%22 (дата обращения: 05.11.2014).

2. *Legrand, D., Ravn S.* Perceiving subjectivity in bodily movement: The case of dancers [Электронный ресурс] // Springer Science, Business Media B.V., 2009. URL: <https://sites.google.com/site/dorotheelegrand/publication> (дата обращения: 25.02.2015).

3. *Luder, D.* About Mental Imagery [Электронный ресурс] // Pacific Movement Center, 2007-08. URL: http://www.pacificmovementcenter.com/imagery/about_imagery.html (дата обращения: 25.02.2015).

4. *Thomas B.* Why fascia matters? [Электронный ресурс] / URL: <http://www.rolfingamsterdam.nl/wp-content/gallery/Why-Fascia-Matters.pdf> (дата обращения: 25.02.2015).

5. *Vyas N.* The use of imagery and visualisation in contemporary dance [Электронный ресурс] // Ind-E-Focus. 2012. URL: <http://www.indefocus.com/articles/featured-articles/222-the-use-of-imagery-and-visualisation-in-contemporary-dance>

6. *Washburn, M. F.* Movement and Mental Imagery: Outlines of a Motor Theory of the Complexer Mental Processes [Электронный ресурс] / Margaret Floy Washburn. Boston: «Houghton», 1916. 254p.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Dance Research Journal [Электронный ресурс]
<http://www.cordance.org/danceresearchjournal>

Fascia Research Society [Электронный ресурс] <https://fasciaresearchsociety.org>

Fascial research, 2013 [Электронный ресурс] <http://www.youtube.com/watch?v=Iqx-0s8y480&feature=youtu.be>

Myers T. Fascia, 2014 [Электронный ресурс] <http://www.youtube.com/watch?v=-uzQMn87Hg0>

Strolling under the skin, 2014 [Электронный ресурс]
<https://www.youtube.com/watch?v=eW0lvOVKDxE&t=15>

The International Association for Dance Medicine and Science [Электронный ресурс]
www.DanceEducation.org

Ideokinesis / Ed. Pamela Matt [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ideokinesis.com>

Contact Quarterly Dance & Improvisation Journal [Электронный ресурс]. – URL: <https://contactquarterly.com/>

Axis Syllabus. Официальный сайт [Электронный ресурс] <http://axissyllabus.org/>

Идеокинезис Ильи Беленкова [Электронный ресурс]
<http://ideokinesis.tilda.ws/upcoming>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия танцевальной студии с высоким потолком, ровным без поката полом (специализированным для занятий танцем), без зеркал и с отлаженной системой вентиляции.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,

- экран,
- звуковая аппаратура,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«Компьютерные и мультимедийные технологии
в хореографии»**

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составители рабочей программы – Пепеляев Александр Юрьевич, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой; **Бундин Андрей Сергеевич**, кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование творчески развитых личностей, способных использовать мультимедиа технологии в соответствии с эстетикой практик современного танца.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать навык постановки технической задачи и объединять технологии в одном художественном проекте.
- сформировать представление об основных технических аспектах создания интерактивных аудиовизуальных произведений.
- сформировать представление о базовых знаниях в области аудиовизуальных технологий и технологий взаимодействия человек-машина.
- сформировать навык практической работы со звуком и видео, системой отслеживания движений.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» относится к факультативным дисциплинам, определяемым ВУЗом (М.4.3). Основой базовых знаний для изучения дисциплины являются знания курсов «История современной хореографии», «Концепции современного искусства и культуры», «Формы и жанры современного искусства», «Современные проблемы науки и искусства», изучаемых в рамках обязательной части общеобразовательной программы, и «Композиция современного танца», изучаемая в рамках элективных дисциплин.

Дисциплина «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на основании анализа художественного продукта: «Анализ хореографического произведения», «Сценическая техника в балетном театре», «Техническое сопровождение показов», «Производственная практика, преддипломная», «Производственная практика, творческая» (знания, умения и навыки, касающиеся составных частей организации художественного процесса).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-5. Способен организовать и провести репетиционно-постановочную работу, конструктивно взаимодействуя с соавторами, с художественно-постановочной частью, а также с исполнителями, исправляя их технические и стилевые ошибки	<ul style="list-style-type: none">• Знает основные технические аспекты создания интерактивных аудиовизуальных произведений.• Умеет использовать их на практике.• Владеет навыком решения проблемных вопросов в подготовке аудиовизуальных произведений.
ПК-6. Способен вести организационно-управленческую работу в процессе создания хореографического произведения, контролировать художественно-постановочную работу	<ul style="list-style-type: none">• Знает методы организации практической работы со звуком и видео, системой отслеживания движений.• Умеет применять это знание на практике.

	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет навыком решения проблемных вопросов в мультимедийных проектах.
ПК-7. Способен осуществлять анализ факторов формирования и развития современного пластического языка в мировом художественном пространстве, современное состояние, особенности и перспективы развития хореографического искусства в контексте актуальных художественно-эстетических тенденций	<ul style="list-style-type: none"> • Знает особенности применения мультимедийных технологии в мировом контексте. • Умеет объединять технологии в одном художественном проекте. • Владеет принципами постановки технической задачи.

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры		
		I	I	II
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	14		7	
Контактная работа	4/4	2/2		2/2
<i>В том числе:</i>				
Лекции				
Практические занятия	72	6	3	6
Самостоятельная работа (всего)	72	6	3	6
<i>В том числе:</i>				
Самостоятельная работа студентов	45	6	3	
Вид промежуточной аттестации - <i>экзамен</i>	27			7

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
1	Вводная часть - История медиатехнологий - Интерактивность - Интерфейсы - Сенсоры	8			4	Устное сообщение
2	Видео - Теория цифрового видео - Интерактивное видео - 3D-моделирование и взаимодействие	8			4	Устное сообщение
3	Видео - Теория цифрового видео - Интерактивное видео - 3D-моделирование и взаимодействие	8			4	Устное сообщение
4	Использование аппаратных средств - Обзор современных	8			4	Устное сообщение

	технических средств - Сетевые технологии протоколы передачи данных - Устройства для работы с MIDI - Устройства для работы с OSC - Управление светом, протокол DMX					
5	Использование аппаратных средств - Обзор современных технических средств - Сетевые технологии протоколы передачи данных - Устройства для работы с MIDI - Устройства для работы с OSC - Управление светом, протокол DMX	8			4	Устное сообщение
6	- Приемы и методы создания патчей (постановка задачи и ее решение) - Установка и использование программ	8			4	Устное сообщение
7	- Как ставить задачу и объединять технологии в одном проекте - Написание технического сценария, скриптинг	8			4	Реферат
8	Создание интерактивных мультимедиа проектов, связанных с движением	16			8	Устное сообщение

6. Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Вводная часть

- История медиатехнологий
- Интерактивность
- Интерфейсы
- Сенсоры

Тема 2. Видео

- Теория цифрового видео
- Интерактивное видео
- 3D-моделирование и взаимодействие

Тема 3. Звук

- Теория цифрового звука - Интерактивный звук
- Многоканальный звук
- Сонификация видео и визуализация звука

Тема 4. Использование аппаратных средств

- Обзор современных технических средств - Сетевые технологии протоколы передачи данных
- Устройства для работы с MIDI
- Устройства для работы с OSC

- Управление светом, протокол DMX

Тема 5. Использование программного обеспечения

- Основные принципы
- Обзор программного обеспечения

Тема 6.

- Приемы и методы создания патчей (постановка задачи и ее решение)
- Подключение и использование программ

Тема 7.

- Как ставить задачу и объединять технологии в одном проекте
- Написание технического сценария, скриптинг

Тема 8.

- Создание интерактивных мультимедиа проектов, связанных с движением

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие способностей к анализу текущего материала и выработка навыков для формирования устного сообщения по теме;
- развитие и совершенствование творческих способностей в создании сценария и технического райдера в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

Для решения первой задачи студентам предлагается активное участие в рефлексии своего художественного опыта во время занятий, обсуждения после показов, ведения дневника художника.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается резюмирование и рефлексия полученных знаний во время учебного процесса, а также расширение профессионального кругозора за счет участия в жизни профессионального сообщества.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются устные сообщения, а в качестве промежуточной аттестации – подготовка собственного проекта мультимедиа технологии.

Требования к созданию проекта и тем устных сообщений прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. *Dixon S.* A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art and Installation. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press, 2007. 809 p.
2. *Igoe T.* Making Things Talk. San Francisco, CA: Maker Media, 2017. 474 p.
3. *Lovejoy M.* Digital Currents. Art in the Electronic Age. New York: Routledge, 2004. 342 p.
4. *Nuno N. Correia.* Interactive Audiovisual Objects // Aalto University. School of Arts, Design and Architecture Department of Media. URL: <http://books.aalto.fi> (дата обращения: 22.07.2021).
5. The Sonification Handbook/ Logos Verlag Berlin GmbH / Ed. By T. *Hermann, A. Hunt, J.G. Neuhoff.* Berlin: Logos Publishing House, 2011. 586 p.

6. *Watkinson J.* The Art of Digital Video. Oxford; Boston: Focal Press, 2000. 274 p.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Маклюэн М.* Понимание медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева, закл. ст. М. Вавилова. М.: Жуковский; КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. 464 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

Медиаресурсы (видео для просмотра в интернете):

<http://www.palindrome.de>

<http://www.troikatronix.com/>

<http://www.arduino.cc/>

<http://www.processing.org/>

<http://www.cyclig74.com/>

<http://www.frieder-weiss.de>

Mixed Reality Laboratory School of Computer Science,

The University of Nottingham Jubilee Campus sdb@cs.nott.ac.uk www.mrl.nott.ac.uk

Motion-sound Interaction Using Sonification based on Motiongrams,

Department of Musicology fourMs - Music, Mind, Motion, Machines Oslo, Norway,

E-mail: a.r.jensenius@imv.uio.no

A system for interactive virtual dance performance

Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana 2Academy of Fine

Arts and Design, University of Ljubljana E-mail: anacigon@gmail.com

Particulate Matters: Generating Particle Flows from Human Movement

Lancaster Institute for the Contemporary Arts Lancaster University

k.woolford@lancaster.ac.uk

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- звуковая аппаратура,
- мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетоведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Сценическая техника в балетном театре»

наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство

код и направление подготовки

Художественные практики современного танца

профиль подготовки

магистр

квалификация выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург

2021

241

Рабочая программа дисциплины «Сценическая техника в балетном театре» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация (степень) выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Шабанова Светлана Валентиновна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры балетоведения «Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Сценическая техника в балетном театре» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетоведения «31» августа 2021 года (протокол № 1)

Зав. кафедрой: _____ / Н. Н. Зозулина /

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель – дать будущему хореографу современного танца целостное представление об основах сценографии, технических возможностях сцены и сценического оборудования в контексте реализации художественного замысла.

В **задачи** освоения дисциплины «Сценическая техника в балетном театре» входит ознакомление студентов со спецификой сценической техники и технологиями в балетном и пластическом театре, с распространенными приемами реализации замысла художника-постановщика, дать базовые знания общих принципов архитектуры здания театра и других зрелищных учреждений, научить понимать связи между архитектурой и планировкой театра с одной стороны и условиями создания и восприятия балетно-пластического спектакля, с другой.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Сценическая техника в балетном театре» относится к факультативному циклу профессиональной образовательной программы (М4.4) и входит в практики и научно-исследовательскую работу профессионального цикла Подготовки магистра по направлению **52.04.01 «Хореографическое искусство»**. Курс «Сценическая техника в балетном театре» помогает будущему хореографу расширить представление о театральном пространстве и его организации, развить целостное представление о той среде, в которой существует театральная постановка, овладеть базовыми знаниями в этой сфере и уметь применять их в организации сценического пространства балетного произведения. Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Сценическая техника в балетном театре» являются знания курсов «Формы и жанры современного искусства», «Основы кинезиологии». Дисциплина «Сценическая техника в балетном театре» является предшествующей для дисциплин «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии», «Техническое сопровождение показов».

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-5. Способен организовать и провести репетиционно-постановочную работу, конструктивно взаимодействуя с соавторами, с художественно-постановочной частью, а также с исполнителями, исправляя их технические и стилевые ошибки	Знает основные параметры сцены, принципы формирования театрального пространства Умеет оценивать, какие технические и художественные средства сцены он должен и может использовать для решения поставленных задач, объяснять художнику-постановщику идею спектакля, вместе с ним изучать художественные принципы воплощения данной идеи. Владеет навыками различных средств и приемов для создания и преобразования художественного пространства балетного спектакля согласно творческой идее, понятиями взаимосвязи изменений в организации театрального пространства и художественных поисков сценических форм.
ПК-6. Способен вести организационно-	Знает понятийно-категориальный

управленческую работу в процессе создания хореографического произведения, контролировать художественно-постановочную работу.	аппарат, основы технологии процесса подготовки новых постановок. Умеет решать в пределах своей компетенции организационно-творческие проблемы работы с художественно-постановочной частью в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса. Владеет навыками руководства творческо-производственного процесса.
--	--

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры			
		I	II	III	IV
Аудиторные занятия (всего)	36	36			
В том числе:					
Лекции	18	18			
Практические занятия	18	18			
Самостоятельная работа (всего)	36	36			
В том числе:					
Курсовой проект (работа)					
Исследовательские работы					
Реферат					
<i>Другие виды самостоятельной работы (эссе, портфолио, презентация, кейс и др.)</i>	18	18			
Виды промежуточной аттестации (тесты)	2	2			
Общая трудоемкость: часов					
зачетных единиц	72				

5. Структура курса по разделам и темам с указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Тема	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости
		Всего				
	Раздел 1. Театральное пространство	4				
1	1.1.Театральное пространство.			2		
2	1.2. Принципы открытой сцены			1		Устный опрос
3	1.3.Закрытая сцена.			1		
	Раздел 2. Основные этапы развития театральной сцены. Исторический ракурс.	16				
4	2.4. Зрелищные сооружения античности			2		
5	2.5. Сценические подмостки средневековья			2		
6	2.6. Театр в эпоху Возрождения. Возникновение нового типа театрального здания			4		
7	2.7. Особенности развития сценического искусства в XVII-XVIII вв. Становление сцены-коробки			2		
8	2.8. Русский театр от истоков до конца XIX в.			2		
9	2.9. Особенности строительства оперных театров Италии, Франции и Германии XVIII-XIX вв. Особенности машинерии и сценические эффекты классического театра.			2		
10	2.10. Поиски новых форм сцены. Модернизация классической сцены. Театр и сцена в XX- XXI веке.			2		
	Раздел № 3. Сцена и сценическое оборудование в современном театре. Работа над выпуском нового спектакля.	16				
11	3.11. Современное техническое оборудование сцены.			2		
12	3.12. Декорации. Виды декораций.			2		
13	3.13. Свет на сцене.			1		
14	3.14. Работа над выпуском нового спектакля.			3		
15	3.15. Подготовительный период.			2		
16	3.16. Работа постановочной части. Цеха театра. Работа производственных и сценических цехов над новой постановкой.			2		
17	3.17. Работа в выгородке. Свет. Шумы. Музыка. Завершение работы. Сборка и эксплуатация спектакля. Паспорт спектакля. Технический райдер.			4		Промежуточный тест

6. Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Театральное пространство.

Тема 1. Театральное пространство.

Понятие о сущности театрального пространства. Интегрированное и дифференцированное театральное пространство. Граница между зрительским и сценическим пространствами, ее значение для сценической практики. Особенности восприятия зрелища в разных видах театрального пространства.

Тема 2. Принципы открытой сцены.

Принципы построения открытых форм сцены. Площадки с полным окружением зрительскими местами; с трехсторонним и двухсторонним охватом. Границы видимости площадки по горизонтали и вертикали. Влияние этих форм на постановочные приемы и технику актерской игры. Специфика декорационных композиций на открытой сцене.

Тема 3. Закрытая сцена.

Основные признаки закрытой сцены. Портал сцены как основной признак сцены-коробки. «Магические» свойства сцены-коробки. Портал как «рама» сценического произведения. Значение пропорционального соотношения между фигурой актера и величиной зеркала сцены. Универсальность данной формы сцены для любых сценографических решений.

Раздел 2. Основные этапы развития театральной сцены. Исторический ракурс.

Тема 1. Зрелищные сооружения античности.

Театр Древней Греции. Театр Древнего Рима. Открытая сцена как одна из первых форм сцены. Принципиальное устройство античного театра. Техника и декорационное оформление. Введение занавеса. Устройство греческого театра. Театрон, орхестра, скена. Усложнение и видоизменение театральной площадки, появление новых функций орхестры и скены, появление машинерии (*экциклема*, *периакты*), полетное устройство – *эорема*, и другие технические новшества древнегреческого театра. Передвижная сцена римского театра. Персонажи и атрибутика передвижного театра. Декорации и машинерия римского театра, костюмы и маски, прочие аксессуары. Драматургия и структура театрального зрелища в Древнем Риме.

Тема 2. Сценические подмостки средневековья.

Постепенная театрализация религиозной службы. Построение площадок с тремя уровнями для игры. Декорирование, освещение, музыкальное сопровождение в литургической драме. Мистерия как новый жанр религиозного представления. Особенности декорационного оформления церковных представлений и мистерий. Симультанные декорации - принцип соединения в единое целое разрозненных библейских эпизодов. Передвижные подмостки. Использование повозок – сценических площадок раннего римского театра в мистериях. Развитие эффектной техники. Пышность и техническое совершенство в исполнении декораций и *бутафории*. Взаимоотношения сцены и зрительного зала в литургической драме и мистерии.

Тема 3. Театр в эпоху Возрождения. Возникновение нового типа театрального здания.

Придворный театр в Италии. Сценические условия деятельности придворного театра. Возникновение сцены-коробки. Поиск новых решений в области оформления спектакля и его освещения. Принцип несменяемой декорации. Перспективная декорация, конструкция театрального здания. Театральные реформы Себастьяно Серлио (1457 – 1552)-родоначальника театрального макета. Сцена, ее устройство, машинерия. Зрительный зал – планировка и особенности. Расчет перспективного сокращения декорационных изображений. Поплановая расстановка декораций. Глубина обыгрываемого пространства. Дальнейшее совершенствование сцены и театральной машинерии. Возможности современного

использования технических находок театра эпохи Возрождения.

Тема 4. Особенности развития сценического искусства в XVII-XVIII вв. Становление сцены-коробки.

Новые виды театрального искусства – опера и балет. Влияние оперно-балетного театра на развитие декорационного искусства и механического оборудования сцены. Переход театра к плоскостным живописным декорациям. Увлечение театральной машинерией и спецэффектами. Изобретение кулисных машин. Усложнение и видоизменение освещения и световых эффектов. Формирование портала сцены. Первые опыты создания переменной декорации. Оформление спектакля при помощи теларий. Описания и эскизы театральных механизмов (И. Фуртенбах). Работы ведущих мастеров театра: Бибиена, Сарвадони, театральные зрелища. Бурначини (Венский театр, 1667 г.) Дж. Торелли (театр Пти Бурбон, 1647 г.) и др.

Тема 5. Русский театр от истоков до конца XIX в.

Становление официального театрального зрелища, приспособление к нуждам театра помещений в домах знати и царских палатах. Строительство специальных «театральных хоромин». Большой оперный дом в Петербурге, как один из первых публичных театров столицы. Трансформация театра в Останкино. Механическое оборудование сцены этого театра. Характеристика московского Большого театра, Александринского театра и Мариинского театра в Петербурге.

Тема 6. Особенности строительства оперных театров Италии, Франции и Германии XVIII-XIX вв. Особенности машинерии и сценические эффекты классического театра.

Традиции итальянской оперной сцены. Тенденции строительства сцены, характерные для французского театрального зодчества. Характерные особенности архитектуры и механического оборудования немецкой сцены.

Нижняя и верхняя механизация. Подъемные устройства и люки-провалы. Творчество А.Роллера в России. Эффекты «разрушающейся» плоской и объемной декорации. Устройство сценических полетов. Освещение представления масляными лампами и свечами. Первые опыты создания цветного освещения. Поиски новых осветительных средств. Система газового освещения. Электрическое освещение и его значение для дальнейшего развития театра.

Тема 7. Поиски новых форм сцены. Модернизация классической сцены.

Развитие иллюзорной сценической живописи. Первая павильонная декорация. Влияние режиссерского театра на дальнейшее развитие архитектуры, сценической техники и принципов оформления спектакля. Реформы Шинкеля и Земпера. Требования к театральной архитектуре Р.Вагнера и воплощение его идей в здании театра г. Байрейта. Мейнингенцы, «Свободный театр» А. Антуана. Воспроизведение на сцене обстановки места действия и ее максимальная приближенность к реальной жизни. Режиссеры и художники МХТ. К.С.Станиславский о сцене XX века и о сцене «Театра будущего». Механизация постановочной части театра. Европейский театр 20-30-х годов XX века. Театральные эксперименты Г. Крэга и А. Аппиа. Возникновение идеи «пустого пространства». Превращение специфических выразительных средств сцены в первостепенные слагаемые образа спектакля. Поиски новых форм в архитектуре театрального здания. Попытка слияния открытой сцены со сценой-коробкой. Пространственные идеи М.Рейнгардта, Э. Пискатора, Вс.Мейерхольда. Проекты В. Гропиуса и Э.Буриана. Изменения в структуре сцены начала XX века. Пересмотр параметров сценической коробки в сторону увеличения. Начало новой механизации сцены.

Тема 8. Театр и сцена в XX-XXI веках.

Советский театр. Симультанная сцена. Театры со сценой-ареной, с пространственной сценой. Кольцевая сцена. Возврат к идеям «пустого пространства», аренных сцен, строительство зданий и театральных комплексов универсального предназначения. Универсализация театрального пространства. Театры с трансформацией сцены и зрительного

зала. Дальнейшее утверждение сцены-коробки как основной формы современного театра. Театр на открытом воздухе. Использование природного ландшафта в оформлении спектакля. Трансформирующиеся сценические подмости. Вращающиеся амфитеатры, театр на воде. Поиски «идеального театра».

Раздел № 3. Сцена и сценическое оборудование в современном театре. Работа над выпуском нового спектакля.

Тема 9. Современное техническое оборудование сцены.

Современное техническое оборудование сцены. Пропорции основных частей сцены. Планшет сцены. Круг на сцене. Накладной круг и лента. Люки и плунжера. Верховое оборудование сцены. Колосники и штанкеты. Софитные подъемы. Полетные устройства. Типы занавесов: раздвижной занавес, подъемно-опускной занавес, комбинированный занавес, эффектные занавесы, фигурный занавес. Горизонты и панорамы.

Тема 10. Декорации. Виды декораций.

Понятие «мягкая декорация», «жесткая декорация». Металлические конструкции. Деревянные конструкции. Половик. Арьерсцена. Падуга. Кулисы. Задники. Технология изготовления декораций в театральных мастерских. Особенности изготовления декораций и костюмов. Технические описания. Художник-технолог. Составление сметы постановочных расходов на предстоящие спектакли.

Тема 11. Свет на сцене.

Роль освещения на сцене: освещение декорации, освещение актеров, световые фильтры. Размещение световой аппаратуры в сценическом пространстве. Современные световые приборы. Пульт управления. Работа художника по свету. Световой образ спектакля. Совместная работа балетмейстера и художника по свету. Предварительная работа по подготовке светового оформления. Рассеянный свет. Свет направленный. Контражур. Свет скульптурный. Световая графика. Световая живопись. Световые эффекты. Проекция. Светомонтировочные репетиции. Применение мультимедийных технологий в современном театре.

Тема 12. Работа над выпуском нового спектакля.

12.1. Подготовительный период. Основные этапы работы балетмейстера с художником-постановщиком. Построение работы в тесной связи с драматургией хореографического произведения. Анализ обстановки действия, значение и характер декораций. Сотрудничество балетмейстера с художником в определении изобразительной концепции будущего спектакля. Учет конфигурации и размеров сцены, технической и световой оснащенности, быстроты смены декораций. Творческая разработка оформления в эскизах и в макете на основе планировки действия, мизансцен, разработанных балетмейстером. Работа над костюмом Организация сценического пространства. Окончательное решение художественного оформления. Технологическое описание и смета. Запуск оформления в производство.

12.2. Работа постановочной части. Цеха театра.

Составление технической документации. Смета спектакля и планирование затрат. Организация всей работы по созданию внешнего оформления спектакля. Контроль за работой цехов. Функции заведующего постановочной частью, машиниста сцены, заведующих цехами. Особенности работы декорационного, бутафорско-реквизиторского, костюмерного и других цехов.

12.3. Работа производственных и сценических цехов над новой постановкой.

Технология изготовления декораций. Особенности конструирования декораций и сценической мебели. Изготовление бутафории и костюмов, мебели и реквизита. Работа над гримом.

12.4. Работа в выгородке. Свет. Шумы. Музыка.

Выгородка и планировка: проверка пространственно-временных отношений в спектакле. Вещь, деталь, аксессуар, костюм в репетиционном процессе. Свет в спектакле. Создание световой партитуры спектакля. Подготовка звукового оформления.

12.5 Завершение работы. Сборка и эксплуатация спектакля.

Репетиции спектакля в частичном и полном оформлении. Рабочие графики репетиций, журналы и дневники репетиций и спектаклей. Организация и проведение прогонов, монтажных и генеральных репетиций. Премьера спектакля. Паспорт спектакля. Выездной вариант оформления. Составление технического райдера. Инвентаризация и хранение постановочного имущества. Правильное и технически безопасное использование технических приспособлений современной сцены.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Лекции по курсу – основные занятия, на которых систематически и последовательно излагается материал по курсу. Это групповые учебные занятия, проходящие строго по расписанию.

Задачи лекций:

- дать ученикам новые, современные, целостные, глубокие знания по дисциплине;
- научить студентов конспектированию – одному из видов самостоятельной работы;
- выработать у студентов профессиональные навыки;
- обеспечить творческую работу педагога и студентов;
- вызвать интерес и воспитать любовь к дисциплине;
- развивать творческое мышление учеников, побуждать их к самостоятельной работе.

Студент должен готовиться к очередным лекционным занятиям. После лекции студенту следует оформить конспект. Если во время занятия есть пробелы в фиксировании важных фрагментов материала, студент должен самостоятельно их восполнить. Задания педагога по чтению указанной литературы, просмотру видеозаписей и т.п. должны быть неукоснительно выполнены.

На лекцию студент должен являться без опозданий, внимательно слушать и конспектировать материал, отвечать на вопросы педагога. В свою очередь студент имеет право задавать педагогу вопросы по курсу лекций.

Для решения учебных задач студентам предлагаются к просмотру видео и слайды по материалам программы.

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ (тестов).

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется :

а) Тест промежуточный (текущая аттестация в середине семестра)

Устный ответ (финальный зачет).

7.2. Методические указания по подготовке к экзаменам и зачетам

Экзамен (зачет) – форма итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

Подготовка студента к экзамену включает в себя:

- посещение лекций во время семестра;
- ведение конспекта лекция во время семестра;
- самостоятельную работу в течение семестра;
- подготовку в дни, предшествующие зачету (экзамену) по вопросам, вынесенным на зачет (экзамен).

Источниками подготовки являются конспект лекций и литература, указанная в учебно-методическом комплексе. Студент имеет право получить консультации педагога по вопросам, вынесенным на зачет (экзамен).

После ответа на вопросы билета экзаменатор может задать дополнительные вопросы.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а. Основная литература:

1. Базанов В.В. Техника и технология сцены. М., 2012.
2. Гавриков И.А. Техника и машинерия сцены. Хабаровск: ХГИИК, 2013.
3. Диксон С. Цифровой Перформанс. MIT Press, 2007.
4. Монтау Л. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля. Екатеринбург: Издательство Уральского Университета, 2013.

8.2. Дополнительная литература:

1. Афанасьев Д. Пространственное оформление спектакля. Л., 1990.
2. Базанов В.В. Театральные здания и сооружения. Структура и технология. СПб., 2007.
3. Базанов В.В. Технология сцены. М., 2005.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. М., 2010.
5. Исмагилов Д.Г. Театральное освещение. М., 2005.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- Портал «Гуманитарное образование» - <http://www.humanities.edu.ru>
- Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru>
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - <http://school-collection.edu.ru>
- Цифровая библиотека по театральному искусству <http://teatr-lib.ru/>
- РНБ - www.nlr.ru
- РГБ - <http://www.rsl.ru>
- РГАЛИ - <http://www.rgali.ru>
- Санкт-Петербургская Государственная Театральная Библиотека - <http://sptl.spb.ru>
- Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета - <http://www.lib.pu.ru>
- Русская виртуальная библиотека - <http://www.rvb.ru>
- Open Library - <http://openlibrary.org>
- Театральная библиотека - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
- eLIB - Театральная библиотека - <http://raulduke.ucoz.ru>
- Театральная библиотека - <http://lib.vkarp.com/>

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

1. учебно-справочная литература,
2. учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
3. *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

4. ПК,

5. экран,
6. мультимедийный проектор.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой»**

Кафедра балетмейстерского образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Техническое сопровождение показов»
наименование дисциплины

52.04.01 Хореографическое искусство
код и направление подготовки

Художественные практики современного танца
профиль подготовки

магистр
квалификация выпускника

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2021**

Рабочая программа дисциплины «Техническое сопровождение показов» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки высшего образования 52.04.01 Хореографическое искусство. Квалификация выпускника – магистр.

Составитель рабочей программы – Охотников Денис Максимович, преподаватель кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Рабочая программа дисциплины «Техническое сопровождение показов» рассмотрена и принята на заседании кафедры балетмейстерского образования «30» июня 2021 года (протокол № 13)

Зав. кафедрой: _____ /Ю. Н. Петухов/

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование творчески развитых личностей, способных к осознанию базовых понятий технических театральных процессов;

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать представление о терминологии технических театральных процессов, классификации световых и звуковых приборов, их подключения, психологии восприятия цвета, различных способов обработки звука.
- сформировать представление об особенностях работы в театре с техническими службами.
- заложить навык создания схем светового развеса для спектакля, монтажа звука и его обработки.
- заложить навык ведения световой и звуковой партитуры спектакля.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Техническое сопровождение показов» относится к факультативным дисциплинам (М.4.5.). Основой базовых знаний для изучения дисциплины «Техническое сопровождение показов» являются знания курсов «Композиция современного танца», изучаемой в рамках элективных дисциплин, изучаемой в рамках элективных дисциплин, «Сценическая техника в балетном театре» изучаемых в рамках факультативных дисциплин.

Дисциплина «Техническое сопровождение показов» является предшествующей для следующих дисциплин, применение знание которых строится на знании специфики деятельности организации исполнительского искусства: «Производственная практика, преддипломная», «Производственная практика, творческая», «Компьютерные и мультимедийные технологии в хореографии» (знания, умения и навыки, касающиеся составных частей организации художественного процесса).

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Перечень формируемых компетенций (планируемых результатов освоения ОПОП)	Перечень индикаторов освоения компетенций (планируемых результатов по дисциплине)
ПК-5. Способен организовать и провести репетиционно-постановочную работу, конструктивно взаимодействуя с соавторами, с художественно-постановочной частью, а также с исполнителями, исправляя их технические и стилевые ошибки	<ul style="list-style-type: none">• Знает терминологию технических театральных процессов.• Умеет проводить классификацию световых и звуковых приборов, а также применять различные способы обработки звука.• Владеет навыком работы в театре с техническими службами
ПК-6. Способен вести организационно-управленческую работу в процессе создания хореографического произведения, контролировать художественно-постановочную работу	<ul style="list-style-type: none">• Знает особенности ведения световой и звуковой партитуры спектакля.• Умеет создавать схему светового развеса для спектакля, раскладывать световые картины по направленности света и используемым приборам.• Владеет навыками по созданию схемы

светового развеса для спектакля.

1. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов

Виды учебной работы	Всего: час/зач. ед.	Семестры
		I
Общая трудоёмкость дисциплины (всего)	72/2	72/2
Контактная работа	36	36
<i>В том числе:</i>		
Лекции		
Практические занятия	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
<i>В том числе:</i>		
Самостоятельная работа студентов	18	18
Вид промежуточной аттестации – <i>зачёт</i>	18	18

№ п/п	Разделы и темы	Распределение учебных часов по виду работы				Формы текущего контроля
		Контактная работа			Самостоятельная работа студента	
		Всего	Лекции	Интерактивные занятия		
	Раздел 1. Театральное освещение					
1	Терминология технических театральных процессов. Понятие монтажа площадки. Введение в театральное освещение	3		2	1	Устное сообщение
2	Театральные осветительные приборы. Их классификация, особенности работы	3		2	1	Участие в обсуждениях на семинаре
3	СВТГ-1000. Безлинзовые световые приборы. Par, pinspot	3		2	1	Устное сообщение
4	Световые приборы с линзой. PC, Fresnel. Преимущества и недостатки	3		2	1	Устное сообщение
5	Профильные прожекторы. Разновидности и их технические возможности	3		2	1	Участие в обсуждениях на семинаре
6	Понятие цвета. Особенности создания цветовой картины. Психология восприятия света. Фильтры. Виды фильтров и их функции	3		2	1	Участие в обсуждениях на семинаре
7	Подключение световых приборов. Диммерное и DMX подключения	3		2	1	Устное сообщение
8	Led прожекторы, их особенности	3		2	1	Устное сообщение
9	Интеллектуальные световые приборы. Головы: Wash, Spot, Beam, гибрид.	3		2	1	Устное сообщение

	Особенности работы					
10	Схемы освещения объекта на сцене: одноточечный, трехточечный, четырехточечный. Виды направленности освещения. Особенности их восприятия зрителем	4		2	2	Участие в обсуждении на семинаре
11	Световой райдер. Создание театрального развеса, монтаж площадки	3		2	1	Совместный разбор спектакля
	Раздел 2. Звук и другие медиа на сцене					
12	Теория звука. Устройство динамика. Технические средства звукового обеспечения спектакля	3		2	1	Устное сообщение
13	Виды звуковых подключений. Микшерный пульт. Обработка входящего звукового сигнала. Эффекты	4		2	2	Устное сообщение
14	Входящий звуковой сигнал. Микрофоны, их виды и особенности использования. Программные средства для работы со звуком на компьютере	3		2	1	Участие в обсуждениях на семинаре
15	Использование видео в работах. Подключение, настройка. Qlab	5		4	1	Устное сообщение Устное сообщение
16	Программная работа с видео. Greenscreen, mapping	5		4	1	Устное сообщение

6. Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Театральное освещение

Тема 1. Терминология технических театральных процессов. Понятие монтажа площадки. Введение в театральное освещение.

Тема 2. Театральные осветительные приборы. Их классификация, особенности работы.

Тема 3. СВТГ-1000. Безлинзовые световые приборы. Par, pinspot

Тема 4. Световые приборы с линзой. РС, Fresnel. Преимущества и недостатки.

Тема 5. Профильные прожекторы. Разновидности и их технические возможности.

Тема 6. Понятие цвета. Особенности создания цветовой картины. Психология восприятия света. Фильтры. Виды фильтров и их функции

Тема 7. Подключение световых приборов. Диммерное и DMX подключения

Тема 8. Led прожекторы, их особенности.

Тема 9. Интеллектуальные световые приборы. Головы: Wash, Spot, Beam, гибриды. Особенности работы.

Тема 10. Схемы освещения объекта на сцене: одноточечный, трехточечный, четырехточечный. Виды направленности освещения. Особенности их восприятия зрителем.

Тема 11. Световой райдер. Создание театрального развеса, монтаж площадки.

Раздел 2. Звук и другие медиа на сцене.

Тема 12. Теория звука. Устройство динамика. Технические средства звукового

обеспечения спектакля.

Тема 13. Виды звуковых подключений. Микшерный пульт. Обработка входящего звукового сигнала. Эффекты.

Тема 14. Входящий звуковой сигнал. Микрофоны, их виды и особенности использования. Программные средства для работы со звуком на компьютере.

Тема 15. Использование видео в работах. Подключение, настройка. Qlab.

Тема 16. Программная работа с видео. Greenscreen, mapping.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;

- развитие и совершенствование творческих способностей к тестированию в режиме самопроверки уровня освоения дисциплины и при подготовке вопросов преподавателю по дисциплине.

- Закрепление полученных знаний о предмете и практическое их использование.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Для развития и совершенствования творческих способностей к тестированию студентам предлагается резюмирование и рефлексия полученных знаний во время учебного процесса, а также расширение профессионального кругозора за счет участия в жизни профессионального сообщества и формирование индивидуального подхода в ответах на вопросы.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется устные сообщения, а в качестве промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Темы устных сообщений и вопросы к зачету прилагаются.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

- Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика. СПб., 2006.
- Базанов В. В. Сцена, техника, спектакль / В. В. Базанов. Л.: Искусство, 1963. 120 с.
- Глушаков С. В. Цифровое видео и аудио. Секреты обработки на ПК. М.: АСТ, АСТ Москва; ВКТ, 2008. 320 с.
- Гуторов М. М. Основы светотехники и источники света. Учебное пособие. М.: Энергоатомиздат, 2014. 384 с.
- Исмагилов, Д.Г., Театральное освещение. СПб.: ДОКА Медиа, 2005. 360 с.
- Карлсон В., Карлсон С. Настольная книга осветителя: Пер. с англ. Д.М. Демуровой, под ред. С.В. Шульца. М.: ГИТР; Флинта, 2004. 320 с.
- Килпатрик Д. Свет и освещение: Пер. с англ. М.: Мир, 1988. 223 с.
- Козюренко Ю. И., Основы звукорежиссуры в театре. Учеб. пособие для театр, учеб, заведений. М., «Искусство», 1975. 248 с.
- Миннарт М. Свет и цвет в природе. М.: Наука, 1969. 360 с.

- Стародубровская Г.Н. Уроки звукорежиссуры. М., 1982.

8.2. Дополнительная литература:

- Бетц Дж. Все о музыке в MP3. М.: НТ Пресс, 2005. 320 с.
- Закс М. И. Основы светотехники и цветоведения в фотографии. М.: Легкая индустрия, 2012. 152 с.
- Кнорринг Г.М. Осветительные установки. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1981. 288 с.
- Маньковский В.С. Акустика студий и залов для звуковоспроизведения. Учебное пособие для киновузов. М.: Искусство, 1966.
- Широков В. Диджеинг от А до Я. М.: Феникс, 2012. 224 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины

- Сайт программы для создания светового развеса <https://www.capture.se>
- Программа - **Capture student edition**
- работе с системой автоматизированного проектирования <https://myvectorworks.ru/>
- демонстрация сведения треков и их обработки - **Virtual DJ/Ableton live 11 lite/Сапо**
- Ведение световой и звуковой партитуры спектакля - **QLab**
- Иные программы для обработки звук и создания световых развесов

10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного рабочим местом преподавателя и посадочными местами для студентов.

Учебно-методические средства обучения:

- учебно-справочная литература,
- учебные печатные, электронные аудио- и видеоматериалы,
- *Internet*-ресурсы.

Технические средства обучения:

- ПК,
- экран,
- мультимедийный проектор.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА
ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ"**, Цискаридзе Николай Максимович, исполняющий
обязанности ректора

05.08.23 10:36
(MSK)

Простая подпись