

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета



Т. М. Кожевникова
«04» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.05.2 Анализ и интерпретация хореографических произведений

Направление подготовки/специальность: 52.04.01 - Хореографическое искусство

Профиль/направленность/специализация: Педагогика хореографии

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2022

Автор программы:

Доктор педагогических наук, доцент Юрьева Марина Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.01 - Хореографическое искусство (уровень магистратуры) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1125).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «20» июня 2022 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «04» июля 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	15
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	17
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	17

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен управлять познавательными процессами, моделировать, прогнозировать процесс хореографического обучения, развития творческого потенциала обучающегося, знать технологии педагогической, постановочной и репетиторской деятельности

ПК-8 Способен проектировать художественно-творческую и образовательную среду, концертно-исполнительскую, просветительскую деятельность организаций культуры и образования

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- научно-исследовательский
- педагогический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного образования; научных исследований)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-4 Способен управлять познавательными процессами, моделировать, прогнозировать процесс хореографического обучения, развития творческого потенциала обучающегося, знать технологии педагогической, постановочной и репетиторской деятельности	Анализирует хореографические произведения с позиции художественно-эстетических принципов искусства
	ПК-8 Способен проектировать художественно-творческую и образовательную среду, концертно-исполнительскую, просветительскую деятельность организаций культуры и образования	Анализирует хореографические произведения, выявляет драматургию, структурные особенности, связь со зрительским эстетическим восприятием

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен управлять познавательными процессами, моделировать, прогнозировать процесс хореографического обучения, развития творческого потенциала обучающегося, знать технологии педагогической, постановочной и репетиторской деятельности

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения			
		Заочная (семестр)			
		1	2	3	4
1	Балетмейстерский практикум			+	
2	Драматургия хореографического произведения		+		
3	Мастерство хореографа		+		
4	Педагогическая практика			+	+
5	Постановочный практикум			+	
6	Репетиторство в хореографии			+	
7	Хореографическая драматургия		+		
8	Этика и психология профессиональной деятельности	+			

ПК-8 Способен проектировать художественно-творческую и образовательную среду, концертно-исполнительскую, просветительскую деятельность организаций культуры и образования

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения		
		Заочная (семестр)		
		2	3	5
1	Мастерство хореографа	+		
2	Преддипломная практика			+
3	Репетиторство в хореографии		+	

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Анализ и интерпретация хореографических произведений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 52.04.01 - Хореографическое искусство.

Дисциплина «Анализ и интерпретация хореографических произведений» изучается в 3 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 4 з.е.

Заочная: 4 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	144
Контактная работа	14

Лекции (Лекции)	6
Практические (Практ. раб.)	8
Самостоятельная работа (СР)	121
Экзамен	9

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
3 семестр					
1	Предмет и задачи курса «Анализ и интерпретация хореографических произведений».	-	-	15	Выполнение практических заданий; Собеседование
2	Интерпретация как феномен культуры.	2	-	16	Собеседование
3	Основные законы и принципы анализа и интерпретации хореографических произведений.	2	2	16	Выполнение практических заданий; Собеседование
4	Значение личного опыта для интерпретации хореографических произведений.	-	2	14	Выполнение практических заданий; Собеседование
5	Интерпретация музыкальных текстов.	-	-	14	Выполнение практических заданий; Собеседование
6	Интерпретация в классическом балете.	-	2	14	Выполнение практических заданий; Собеседование
7	Интерпретация хореографического исполнительства.	2	-	16	Собеседование
8	Эволюция хореографического спектакля и методика его экспертной оценки.	-	2	16	Выполнение практических заданий; Собеседование

Тема 1. Предмет и задачи курса «Анализ и интерпретация хореографических произведений». (ПК-8)

Лекция.

Значение курса «Анализ и интерпретация хореографических произведений».

Место курса среди профилирующих дисциплин профессионального цикла.

Связь курса с общенаучными предметами: педагогикой, психологией, искусствоведением, художественным творчеством, педагогикой хореографии. Структура курса.

Список основной и дополнительной литературы для изучения курса. Основные требования к студентам при изучении курса.

Практическое занятие.

1. Анализ как метод познания.
2. Интерпретация классического наследия в искусствоведческой литературе.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучение информации основной и дополнительной литературы.
2. Изучение информации интернет-ресурсов.

Тема 2. Интерпретация как феномен культуры. (ПК-8)

Лекция.

Сущность понятия «интерпретация» в методологии, искусстве, психоанализе. Связь интерпретации в психоанализе и искусстве. Фазы (приемы) интерпретации: конфронтация, разъяснение, собственно интерпретация, проработка.

Структура процедуры интерпретации в искусстве и в науке; господство логически-дискурсивной функции сознания в науке и ее сочетание с «индивидуализирующей» функцией, проявляющейся в форме метафоры.

Сознательное и бессознательное в интерпретации. Интерпретация как открытие ранее неизвестного и бессознательного, как толчок к новой, более продуктивной работе. Связь интерпретации с инсайтом, с передачей инсайта, с «усвоением» интерпретации.

Практическое занятие.

1. Специфика художественной коммуникации и информации.
2. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».
3. Специфика языка различных видов искусства.
4. Основные принципы анализа и интерпретации произведений искусств.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к опросу, коллективной дискуссии.

Тема 3. Основные законы и принципы анализа и интерпретации хореографических произведений. (ПК-4)

Лекция.

Изучение основ теории и методики различных жанров хореографического искусства. Особенности анализа и интерпретации танцевального текста. Особенности работы хореографа над анализом и интерпретацией хореографических произведений. Основные законы и принципы анализа и интерпретации хореографических произведений: целостность; единство действия; жизненность. Симметрия и асимметрия. Плоскостное и объемное построения. Диагональное решение танца. Вертикальные и горизонтальные решения танца. Ритм, темп, динамика композиции танца. Основные принципы равновесия в композиции. Принципы динамики и статики.

Особенности анализа и интерпретации хореографических произведений. Основные принципы восприятия. Природа восприятия танцевальной композиции. Особенности восприятия сценического пространства. Особенности восприятия сценического времени.

Средства создания композиции танца. Значение танцевального рисунка. Танцевальное движение. Взаимосвязь танцевального рисунка и движения. Строение танцевальной комбинации, значение танцевальной фразы. Танцевальная фигура. Ритмические и мелодические основы танцевального движения. Пространственно-временное развитие танцевального движения.

Формообразование танца. Формообразование танца как исторический процесс. Формообразующие принципы танца. Роль хореографа в формообразовании танца. Сценические формы танца.

Фиксация композиции танца. Из истории записи танцевальных композиций. Техника записи танцевальных композиций. Современные средства записи танцевальных композиций.

Конкретное и абстрактное пространство. Опосредованность сценического времени фазами движения и смыслом действия в контексте событий. Время как композиционная задача — вариант движения. Единство времени Ирреальность времени и пространства. Пространство как компонент действия. Неоднородность сценического пространства. Проблема нескольких пространств.

Практическое занятие.

1. Танцевальный язык как носитель информации: кинетической, контактной, психической, телосложенческой, прагматической.
2. Собственное, контекстуальное и интерпретированное содержание танцевального движения.
3. Рисунок танца, действие, характер, персонаж как носители эстетической, эмоционально-образной и фактологической информации.
4. Диалектический метод в хореографии.
5. Эстетический потенциал танцевальной речи.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к опросу, коллективной дискуссии.
4. Просмотр видеозаписей концертных выступлений (по заданию педагога).
5. Выявить физические противоречия танцевальной речи: на уровне отдельных языковых элементов танцевальной речи; на уровне пластического мотива; на уровне синтеза искусств, входящих в состав хореографического произведения; на уровне взаимоотношений художественных (хореографических) образов; на уровне формы крупного хореографического произведения.

Тема 4. Значение личного опыта для интерпретации хореографических произведений. (ПК-4)

Лекция.

Интерпретация художественных текстов как специфическое общение. В каждом отдельном случае акт постижения текста опирается на личный опыт потребителя художественной информации, на индивидуальные особенности психических процессов (восприятие, мышление, воображение), на уровень развития теоретических и практических знаний. Воспринимающий «видит» в произведении ровно столько, сколько способен в нём «увидеть»; задача интерпретатора - найти эффективные приёмы и методы, позволяющие максимально приблизить «по-ребителя» и текст друг к другу.

Интерпретация и психологические механизмы творческого процесса. Многообразие форм интерпретации. Потребность в нескольких интерпретациях и их сложная проработка.

Практическое занятие.

1. Научная, критическая и художественная интерпретация текста.
2. Творческие интерпретации произведений различных видов и жанров хореографического искусства.
3. Формы интерпретации.
4. Анализ собственных творческих работ.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.

3. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к опросу, коллективной дискуссии.

4. Проанализировать хореографическое произведение малой формы на собственный выбор (стиль танца; содержательная и психологическая информация; границы разделов горизонтальной драматургии; основные пластические мотивы, танцевальные движения и элементы; тип интриги).

Тема 5. Интерпретация музыкальных текстов. (ПК-8)

Лекция.

Музыкальное произведение как знаковая система. Отсутствие предметной конкретности – специфическая черта музыкального содержания. Неизбежная потребность в истолковании, интерпретации и, как следствие, творческой активности. Интерпретация мира объективной и субъективной реальности в автор-ском творчестве и ее реинтерпретации в творчестве исполнителя и слушателя в му-зыкальном искусстве.

Теоретические основы музыкального восприятия. Опора на чувственное восприятие. Осмысление и анализ содержания текста с учётом его формальных особенностей; знакомство с биографией автора, прослушивание произведения, вы-деление главного. Смыслообразующая природа жанровой и интонационной выра-зительности.

Взаимодействие жанра и интонации в музыке как специфическая интеграция общего и индивидуального. Значение интерпретации использованных приемов музыкальной драматургии для понимания содержания художественного целого. Значение метода сравнительного анализа для формирования слушательской интер-претации. Необходимость учета возможностей восприятия художественного со-держания в разных слушательских аудиториях, на разных концертно-сценических площадках. Множественность интерпретации содержания художественного текста в разных условиях исполнительского творчества.

Соответствие хореографического произведения замыслу балетмейстера по содержанию, стилистике, форме. Структура анализа и интерпретации хореографи-ческого произведения: общий, тип формы, цифровая схема, анализ каждой из ос-новных частей, функция каждой части в форме; тип изложения, тематический со-став, место кульминации, тональное строение, подробная цифровая схема, характе-ристика пропорций, интерпретация музыкального произведения.

Практическое занятие.

1. Соответствие музыкального произведения замыслу балетмейстера по содержанию, стилистике, форме.

2. Структура анализа музыкального произведения: общий, тип формы, цифровая схема, анализ каждой из основных частей, функция каждой части в форме; тип изложения, тематический состав, место кульминации, тональное строение, подробная цифровая схема, характеристика пропорций, интерпретация музыкального произведения.

3. Хореографическая интерпретация музыки при воплощении в хореографии музыкальных произведений, не предназначенных для танца, «компилятивные» балеты, балеты-перелицовки, не программные музыкальные произведения, бессюжетный танец.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение темы.

2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.

3. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к опросу, коллективной дискуссии.

4. Анализ хореографического произведения по содержанию и строению, разработка тактовой схемы-структуры музыкальной формы.

5. Формирование будущей композиции, исходя из особенностей строения хореографического произведения.

6. Воспроизведение средствами рисунка и танцевального текста отдельные хореографические приемы: темпы, ритмы, мелодические интонации, гармонические и мелодические нюансы, детали инструментовки.

Тема 6. Интерпретация в классическом балете. (ПК-4)

Лекция.

Интерпретация литературных текстов как элемент работы над либретто. «Текст ведёт себя как собеседник в диалоге: он перестраивается по образцу аудитории. А адресат отвечает ему тем же - использует свою информационную гибкость для перестройки, приближающей его к миру текста» (Ю.М. Лотман).

Интерпретация литературного текста как воссоздание авторского видения и познания действительности, как личностная трактовка литературного произведения, как создание нового художественного произведения на основе углублённого восприятия в соответствии с возрастными и интеллектуальными возможностями субъекта; создание собственного истолкования художественного произведения, основанного на индивидуальных особенностях восприятия, мышления, воображения и понимания поэтики художественного текста».

Своеобразие интерпретации сюжета "Слова о полку Игореве" в балете Тищенко "Ярославна". Роль сценографии в художественной интерпретации балетного сюжета на примере балетов со сценографией А.Бенуа, Н.Рериха, М.Шемякина. Влияние сценографии на выбор хореографической лексики.

Практическое занятие.

1. Этапы формирования хореографического спектакля.
2. Система показателей для анализа современного хореографического спектакля.
3. Этапы анализа: драматургическая концепция (сюжет, тема, форма хореографического спектакля, музыкальная драматургия); эстетическая концепция; психологическая безопасность; хореографическая лексика.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углублённое изучение темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к опросу, коллективной дискуссии.
4. Видеопросмотр хореографических произведений малой и крупной формы.

Тема 7. Интерпретация хореографического исполнительства. (ПК-4)

Лекция.

Пластическая интерпретация песни. Особенности драматургии танцевального номера на песенный материал; роль литературного текста в процессе формирования танцевальной лексики и построения драматургического профиля.

Образ-символ. Обобщённая пластика. Обобщение идеи и эмоции в образе. Эмоциональная глубина образа. Динамика движений образа. Роль профессиональных возможностей исполнителя в создании образа. Солист и кордебалет как взаимодействие персонажа и «атмосферы» сцены. Техника исполнения.

Интерпретация темы и сюжета в танцевальной миниатюре хореографического коллектива. Зависимость художественного воплощения от направления коллектива, от выбора танцевального стиля, от возрастных особенностей исполнителей и др. объективных и субъективных факторов.

Практическое занятие.

1. Хореографическое исполнительство как вид творческой деятельности.
2. Танец как способ самовыражения, раскрытия внутреннего мира личности и ее творческой реализации.
3. Компоненты танцевальной исполнительской культуры.
4. Понятия и принципы танцевальной исполнительской культуры.
5. Эстетические и технические требования к исполнительской культуре танца.
6. Исполнительское мастерство танцовщика в воплощении хореографического образа.
7. Средства сценического воплощения художественного образа.

8. Эмоциональная выразительность и ее значение в формировании исполнительского мастерства танцовщика.
9. Анализ и самоанализ исполнительской деятельности в хореографии.
10. Роль и значение самоанализа в совершенствовании хореографического исполнительства.
11. Типичные ошибки в исполнении различных хореографических стилей и методы их исправления.
12. Анализ учебных, репетиционных занятий и концертных выступлений.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к опросу, коллективной дискуссии.
4. Подготовка доклада, презентация интерпретаций хореографического образа известных исполнителей.

Тема 8. Эволюция хореографического спектакля и методика его экспертной оценки. (ПК-8)

Лекция.

Этапы формирования хореографического спектакля. Формирование уже на ранних стадиях развития балета содержания, реалистической формы, индивидуальности, высокой техники и выразительности исполнения. Главный элемент придворного балета - танец с выходами и вариациями танцоров, передававшими драматическое действие (сюжет), дополненный музыкой, специально написанной для данного спектакля, постановкой и сценографией. Использование в эпоху классицизма сюжетов на бытовую тему, сборной музыки; объединение драмы и хореографии в хореодраме; движение в сторону действенного балета. Систематизация лексического языка, переход в названиях движений на французский язык. Становление женской пальцевой техники, формирование выворотности, развитие сценографии и драматургии, обогащение образности в период романтизма. Эстетика монументального балетного спектакля, где сценарная фабула излагается в пантомимных сценах, а основная идея произведения рождает обобщенные образы танцевальных ансамблей.

Поиски по обновлению концепции классического балета в начале XX века. Сотрудничество балетмейстеров М. Фокина, Дж. Баланчина, В. и Б. Нижинских, Л. Мясина, Ж. и Л. Питовых с композитором И. Стравинским. Становление балетов соцреализма в России.

Формирование современного хореографического спектакля в результате возникновения стилей джаз-танец, модерн-танец, постмодерна - контемпорари и контактной импровизации.

Система показателей для анализа современного хореографического спектакля. Этапы анализа: драматургическая концепция (сюжет, тема, форма хореографического спектакля, музыкальная драматургия); эстетическая концепция; психологическая безопасность; хореографическая лексика.

Практическое занятие.

1. Танцевальный текст и язык, стиль и образ в хореодраматургии.
2. Требование эстетики сегодняшнего дня. Язык и его социальная функция. Мышление - «вторая сигнальная система». Три единства танцевальной композиции.
3. Текст хореографии. Индивидуальность и выразительные средства.
4. Стиль в хореографическом искусстве. Виды стилей. Стили разных эпох. Стиль автора.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к опросу, коллективной дискуссии.
4. Посмотреть современный хореографический спектакль и сделать его экспертную оценку

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Выполнение практических заданий

Тема 1. Предмет и задачи курса «Анализ и интерпретация хореографических произведений».

- 1 Проанализировать собственную исполнительскую деятельность в хореографии.
- 2 Определить роль и значение самоанализа в совершенствовании хореографического исполнительства.

Тема 3. Основные законы и принципы анализа и интерпретации хореографических произведений.

- 1 Зафиксировать композицию танца (по заданию педагога).
- 2 Составить краткую аннотацию истории записи танцевальных композиций.
- 3 Отработать технику записи танцевальных композиций.
- 4 Выявить формообразующие принципы танца.
- 5 Определить роль хореографа в формообразовании танца.

Тема 4. Значение личного опыта для интерпретации хореографических произведений.

- 1 Просмотр видеозаписей концертных выступлений (по заданию педагога).
- 2 Выявить физические противоречия танцевальной речи: на уровне отдельных языковых элементов танцевальной речи; на уровне пластического мотива; на уровне синтеза искусств, входящих в состав хореографического произведения; на уровне взаимоотношений художественных (хореографических) образов; на уровне формы крупного хореографического произведения.

Тема 5. Интерпретация музыкальных текстов.

- 1 Анализ хореографического произведения по содержанию и строению, разработка тактовой схемы-структуры музыкальной формы.
- 2 Формирование будущей композиции, исходя из особенностей строения хореографического произведения.
- 3 Воспроизведение средствами рисунка и танцевального текста отдельные хореографические приемы: темпы, ритмы, мелодические интонации, гармонические и динамические нюансы, детали инструментовки.

Тема 6. Интерпретация в классическом балете.

- 1 Видеопросмотр хореографических произведений малой и крупной формы.
- 2 Анализ хореографического произведения по содержанию и строению, разработка тактовой схемы-структуры музыкальной формы.

Тема 8. Эволюция хореографического спектакля и методика его экспертной оценки.

- 1 Просмотреть балетный спектакль (по заданию педагога) сделать его экспертную оценку.

Собеседование

Тема 1. Предмет и задачи курса «Анализ и интерпретация хореографических произведений».

- 1 Специфика языка различных видов искусства.
- 2 Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства.
- 3 Анализ произведений классического наследия.

Тема 2. Интерпретация как феномен культуры.

1. Специфика художественной коммуникации и информации.
2. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».
3. Специфика языка различных видов искусства.
4. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства.
5. Описать фазы (приемы) интерпретации: конфронтация, разъяснение, собственно интерпретация, проработка.

Тема 3. Основные законы и принципы анализа и интерпретации хореографических произведений.

- 1 Средства создания композиции танца.
- 2 Значение танцевального рисунка.
- 3 Танцевальное движение.
- 4 Взаимосвязь танцевального рисунка и движения.
- 5 Строение танцевальной комбинации, значение танцевальной фразы.
- 6 Танцевальная фигура.
- 7 Ритмические и мелодические основы танцевального движения.
- 8 Пространственно-временное развитие танцевального движения.
- 9 Формообразование танца.

Тема 4. Значение личного опыта для интерпретации хореографических произведений.

- 1 Танцевальный язык как носитель информации: кинетической, контактной, психической, телосложенческой, прагматической.
- 2 Собственное, контекстуальное и интерпретированное содержание танцевального движения.
- 3 Рисунок танца, действие, характер, персонаж как носители эстетической, эмоционально-образной и фактологической информации.
- 4 Диалектический метод в хореографии.
- 5 Эстетический потенциал танцевальной речи.

Тема 5. Интерпретация музыкальных текстов.

- 1 Научная, критическая и художественная интерпретация текста.
- 2 Творческие интерпретации произведений различных видов и жанров хореографического искусства.
- 3 Формы интерпретации.
- 4 Анализ собственных хореографических работ.

Тема 6. Интерпретация в классическом балете.

- 1 Этапы формирования хореографического спектакля.
- 2 Система показателей для анализа современного хореографического спектакля.
- 3 Этапы анализа: драматургическая концепция (сюжет, тема, форма хореографического спектакля, музыкальная драматургия); эстетическая концепция; психологическая безопасность; хореографическая лексика.

Тема 7. Интерпретация хореографического исполнительства.

- 1 Средства сценического воплощения художественного образа.
- 2 Эмоциональная выразительность и ее значение в формировании исполнительского мастерства танцовщика.
- 3 Анализ и самоанализ исполнительской деятельности в хореографии.
- 4 Роль и значение самоанализа в совершенствовании хореографического исполнительства.

- 5 Типичные ошибки в исполнении различных хореографических стилей и методы их исправления.
- 6 Анализ учебных, репетиционных занятий и концертных выступлений.

Тема 8. Эволюция хореографического спектакля и методика его экспертной оценки.

- 1 Танцевальный текст и язык, стиль и образ в хореодраматургии.
- 2 Требование эстетики сегодняшнего дня. Язык и его социальная функция. Мышление - «вторая сигнальная система». Три единства танцевальной композиции.
- 3 Текст хореографии. Индивидуальность и выразительные средства.
- 4 Стиль в хореографическом искусстве. Виды стилей. Стили разных эпох. Стиль автора.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-4, ПК-8)

- 1 Специфика интерпретации хореографических произведений.
- 2 Фазы (приемы) интерпретации.
- 3 Метафора в процедуре интерпретации.
- 4 Значение основных законов драматургии в анализе и интерпретации хореографических произведений.
- 5 Логика анализа и интерпретации развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке.

Типовые задания для экзамена (ПК-4, ПК-8)

Подготовка реферата на темы:

- 1 Сущность понятия «интерпретация».
- 2 Сознательное и бессознательное в интерпретации.
- 3 Задачи интерпретатора. Значение личного опыта для интерпретации.
- 4 Интерпретация и психологические механизмы творческого процесса.
- 5 Многообразие форм интерпретации.
- 6 Интерпретация музыкальных текстов.
- 7 Множественность интерпретации содержания художественного текста в разных условиях исполнительского творчества.
- 8 Принципы анализа и интерпретации хореографических произведений.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично»	ПК-4	На высоком уровне знает основные законы и принципы создания композиции танца; понимает музыкально-хореографические конструкции различных танцевальных форм, каноны их построения; владеет основными формами, средствами и методами постановочной деятельности
	ПК-8	Ориентируется в жанрах, видах и стилях хореографического искусства; подробно анализирует драматургическую основу хореографического произведения; разрабатывает композиционный план танца, осуществляет оригинальную хореографическую постановку

«хорошо»	ПК-4	Достаточно хорошо знает основные законы и принципы создания композиции танца; понимает музыкально-хореографические конструкции различных танцевальных форм, каноны их построения; владеет основными формами, средствами и методами постановочной деятельности
	ПК-8	Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный материал, но при ответе допускаются некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают существенных затруднений. Свободно ориентируется в литературе по профилю деятельности, осуществляет углубленный анализ хорео-графических произведений
«удовлетворительно»	ПК-4	На достаточном уровне знает основные законы и принципы создания композиции танца; понимает музыкально-хореографические конструкции различных танцевальных форм, каноны их построения; владеет основными формами, средствами и методами постановочной деятельности
	ПК-8	В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. Слабо ориентируется в литературе по профилю деятельности, осуществляет поверхностный анализ хореографических произведений. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает не достаточно глубокие знания.
«неудовлетворительно»	ПК-4	Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, не под-тверждает освоение компетенций, предусмотренных программой курса. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом.
	ПК-8	Не выполнение практических заданий, не усвоение методологических основ хореографического творчества, отсутствие навыков воплощения конкретных практических задач. Не усвоение и не раскрытие основного содержания материала, отсутствие умений делать выводы и обобщения.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Анализ музыкальных произведений : Структуры тональной музыки: В 2 ч.: Учеб. пособие для вузов, Ч.1. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 253 с.
2. Тематизм как фактор музыкального мышления : очерки, Вып.2. - М.: [КомКнига], 2008. - 303 с.
3. Музыкальная форма : учебно-методический комплекс. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. - 220 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275380>
4. Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография : краткий словарь танцевальных терминов и понятий. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - СПб.: Лань, Планета музыки, [201. - 622 с.
5. Левинсон А. Старый и новый балет. Мастера балета. - СПб.: Планета музыки, Лань, [200. - 555 с.
6. Светлов В.Я. Современный балет. - СПб.: Планета музыки, Лань, [200. - 286 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Музыкальное оформление спектакля : учебно-методический комплекс. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. - 80 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275381>
2. Абдуллин, Э. Б., Николаева, Е. В. Теория музыкального образования : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. - Весь срок охраны авторского права; Теория музыкального образования. - Москва: Прометей, 2013. - 432 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/26946.html>
3. Захаров Р. Сочинение танца : страницы педагогического опыта : [учебник]. - М.: Искусство, 1983. - 225 с., [24] л. ил.

6.3 Иные источники:

1. Электронная гуманитарная библиотека - <http://www.gumfak.ru/>
2. электронная библиотека. - <http://www.aup.ru/books/>
3. ЭБ диссертаций РГБ - электронные версии кандидатских и докторских диссертаций на русском языке Правообладатель: ФГБУ «Российская государственная библи - <http://www.diss.rsl.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система Microsoft Windows 10

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>

2. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>

3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>

4. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>

5. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>

6. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. – URL: <http://www.tambovlib.ru>

7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

8. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.