

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)
Хореографический факультет
Кафедра хореографического искусства

**Рабочая программа дисциплины Б.1.ДВ.1
«Музыкальная драматургия балета»**

по направлению подготовки 52.03.01. Хореографическое искусство
(уровень бакалавриата)

Профиль

Педагогика балета

Квалификация

Бакалавр

Уровень образования – высшее образование
заочная форма обучения
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Рабочая программа представляет собой комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Музыкальная драматургия балета». Данная работа соответствует целям и требованиям компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата).

Организация-разработчик: ГБОУВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Истомина И.В.**, доцент кафедры истории, теории музыки и композиции музыкального факультета ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры хореографического искусства .

Протокол № 1 от «13» сентября 2021 г.

Зав. кафедрой _____ Ю.О. Репицына

Содержание

1. Пояснительная записка.....	5
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
Перечень планируемых результатов обучения.....	5
Объем дисциплины.....	7
Объем дисциплины по годам обучения.....	7
2. Структура и содержание дисциплины.....	8
Содержание учебной дисциплины.....	8
Методические рекомендации для самостоятельной работы студента.....	9
3. Перечень учебно-методического обеспечения.....	11
для самостоятельной работы обучающихся.....	11
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации.....	
Перечень информационных технологий.....	12
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.....	13

1. Пояснительная записка

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.ДВ.7 «Музыкальная драматургия балета» является одной из ведущих в системе обучения будущих балетмейстеров.

Преподавание дисциплины «Музыкальная драматургия балета» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) с ориентацией на базовые и инновационные положения в педагогике, психологии, культурологии.

Данный предмет, основываясь на подходе к индивидуальности, имеет важное значение, так как знания, получаемые в этой области непосредственно находят свое отражение в дальнейшей профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины «Музыкальная драматургия балета» тесно взаимосвязано с дисциплинами: История и теория музыки, Музыкальная драматургия балета, Музыкальное сопровождение урока и работа с концертмейстером, История изобразительного искусства, сценография.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: раскрыть многообразие музыкальной драматургии в балетном спектакле различных исторических эпох, творчества композиторов и балетмейстеров.

Задачи дисциплины:

- получить представление о типах музыкальной драматургии в балетных спектаклях различных композиторов;
- ознакомить с балетным творчеством композиторов;
- показать взаимодействие творческого процесса балетмейстера и композитора в создании балетного спектакля.

Перечень планируемых результатов обучения

Код и наименование профессиональной компетенции	Этапы формирования	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Профессиональные компетенции		

ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	7 семестр	ОПК-1.1. Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной
		знания особенностей выразительных средств искусства ОПК-1.3. Формирует духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций
ПКО-5. способен собирать и обрабатывать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для создания хореографических постановок	7 семестр	ПКО-5.1. собирает информацию, обрабатывает и преобразует ее в художественные образы ПКО-5.2. создает хореографические произведения, основываясь на добытой и переосмысленной информации
ПК-25. Способен проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров хореографии	7 семестр	ПК-25.1. анализирует особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии ПК-25.2. применяет в своей профессиональной деятельности стилистические приемы балетмейстеров прошлого и современности

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, общий объем часов 144, в том числе:

- самостоятельная работа – 136 часов;
- лекционные занятия – 4 часов;
- практические занятия – 4 часов.

Время изучения дисциплины – 7 семестр.

Форма промежуточного контроля – зачет и контрольная работа в 7 семестре.

Объем дисциплины по годам обучения

Период Виды учебных занятий	7 курс
	7 семестр
Лекционные занятия	4
Практические занятия	4
Самостоятельная работа	136

2. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ БАЛЕТА» составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы Включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы промежуточной аттестации
			лек- ци- он- ные	прак- ти- че- ские	сам. ра- бота	
1.	Специфика музыкальной драматургии	7	2		34	Устный опрос
2.	Музыкальная форма и содержание. Музыкальный образ	7	2		34	Устный опрос
3.	Процессуально-динамическая и архитектурная стороны музыкальной формы	7		2	34	Устный опрос
4.	Основы композиции и драматургии: закономерности отражения музыкальных особенностей танцевальными средствами в балете	7		2	34	Устный опрос
		7	4	4	136	Зачет

Содержание учебной дисциплины

Тема 1 Специфика музыкальной драматургии.

Элементы музыкальной драматургии. Одноэлементная (монодраматургия). Двухэлементная (парная) драматургия. Трехэлементная (триадная) драматургия. Многоэлементная драматургия – смена психологических состояний, воплощенных в виде различных друг от друга моментов времени. Линии драматургического развития. Темп драматургического развития

Тема 2. Музыкальная форма и содержание. Музыкальный образ

Музыкальное произведение как единство содержания и формы. Различные подходы к пониманию содержания музыки. Содержание музыкального произведения. Феномен музыкального образа. Форма музыкального произведения. Музыкальная форма в узком и широком значении.

Тема 3. Процессуально-динамическая и архитектурная стороны музыкальной формы

Различные трактовки формы музыкального произведения. Куплетная форма, 2-х, 3-х частные формы и их разновидности. Вариационная форма, рондо, сонатная форма. Циклические формы.

Тема 4. Основы композиции и драматургии: закономерности отражения музыкальных особенностей танцевальными средствами в балете

Этимология, сфера значений и определение термина «композиция». Роль композиции в музыке. Генезис музыкальной композиции. Функции музыкальной композиции. Типы изложения. Принципы развития и формообразования. Образование музыкальных форм на основе принципов развития. Композиция и драматургия. Основные типы музыкальной драматургии.

Закономерности отражения музыкальных особенностей танцевальными средствами в хореографическом произведении. Слуховой анализ.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студента

Основной формой подготовки к устным опросам является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий музыкально-исторической науки и развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам музыкальной драматургии балета.

Устные опросы помогают лучшему усвоению курса музыкальной драматургии балета, закреплению знаний, полученных на лекциях и при

изучении литературы. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к явлениям музыкальной культуры. На основе осмысления опыта музыкально-исторического процесса они позволяют анализировать и оценивать современные проблемы музыкальной драматургии балета.

Подготовку к устному опросу необходимо начать с составления плана. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса.

Проблематика каждой темы курса охватывает комплекс вопросов, в той или иной степени требующих при самостоятельной подготовке студента учета следующих аспектов музыкально-исторического процесса:

- понимания особенностей исторического развития музыкальной драматургии балета, знание основных его этапов;
- знания жизненного и творческого пути крупнейших композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умения в целом охарактеризовать конкретное музыкальное произведение, его место в творчестве композитора; понимания особенностей его музыкального содержания;
- знания истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых сценических произведений (опер и балетов);
- умения охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств музыкальной выразительности; композиционные закономерности музыкального произведения;
- определения на слух важных в тематическом отношении отрывков музыкального произведения.

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Основная литература

1. Абызова, Л. История хореографического искусства. Отечественный балет XX – начала XXI века. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70191>.
2. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :

- Лань, Планета музыки, 2008. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1955>.
3. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41044>.
 4. Умнова, И.Г. История музыки современной отечественной [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2011. — 136 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/49323>.
 5. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30435>.

Дополнительная литература

1. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и понятий [Электронный ресурс]: слов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с.— Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1933>.
2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета: учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05282-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6E2D10A6-9A5B-41E8-AE3E-F1E9CEA11468.
3. Безуглая, Г.А. Новый концертмейстер балета [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 432 с. — Режим доступ <https://e.lanbook.com/book/91257>.
4. Васильева - Рождественская, М. В. Историко - бытовой танец : учеб. пособие для уч-ся хореографич. уч-щ и театрал. вузов / М. В. Васильева - Рождественская. - Москва: ГИТИС, 2005. - 387 с.: ил. - Библиогр.: с. 261 - 264. (Шифр 85.326я7/В19-268036):6 - аб(5), чз(1)
5. Деген, А.Б. Балет. 120 либретто [Электронный ресурс]: либр. / А.Б. Деген, И.В. Ступников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2008. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2850>.
6. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1951>.
7. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку: Учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 468 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>.
8. Синельникова, О.В. Родион Щедрин: к вопросу о музыкальном языке. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Проблемы музыкальной науки /

Music scholarship. — 2011. — № 1. — С. 145-150. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294041>.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине

1. MSOffice
2. Информационные справочные системы:
 - 2.1. Электронный ресурс Руконт: <http://rucont.ru/>;
 - 2.2. Электронный ресурс Лань <http://e.lanbook.com/>
1. <http://classic-online.ru>
2. <http://imslp.org>
3. Musstudent. – <http://musstudent.ru>
4. Книги / Музыкаведение, Искусство концертного исполнительства, История зарубежной музыки, теория и многое другое) - (PDF, DOC, DOCX, RAR, HTML, DJVU, есть mp3). – <http://www.torrentino.ru/torrents/e79k-knigi>
5. Книги по музыке. – https://vk.com/topic-34017504_25852783.
6. Международный каталог литературы о музыке (RILM) –
7. Международный каталог музыкальной периодики (RIPM) –
8. Международный каталог музыкальных произведений (RISM). –
9. Музыка в заметках. – <http://www.musnotes.com>
10. Погружение в классику. – <http://intoclassics.net>
11. Энциклопедия классической музыки Belcanto/ – <http://www.belcanto.ru/dic.html>
12. Энциклопедия Кругосвет. – <http://www.krugosvet.ru>.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование Дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
Образцы современной хореографии	Ауд. 601 Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска, шкаф.	ул. Горького, 54
	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.103 Читальный зал.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 105 Библиотека	ул. Горького, 56

	Ауд. 106 Читальный зал	ул. Горького, 56
--	------------------------	---------------------

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого преподавателя и обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда и к электронным базам периодических изданий.