

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.Д1
«Анализ музыкально-танцевальных форм»**

**по направлению подготовки 52.03.01. Хореографическое искусство
(уровень бакалавриата)**

Профиль
Искусство балетмейстера

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

Челябинск 2021

Рабочая программа представляет собой комплекс учебно-методических материалов по курсу. Анализ музыкально-танцевальных форм. Данная работа соответствует целям и требованиям компетентностного подхода в системе высшего образования.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 52.03.01 Хореографическое искусство (профиль подготовки «Искусство балетмейстера», заочная форма обучения).

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

Разработчик: Игошина Л.В., заведующий учебным отделом хореографического факультета ГБОУ ВО ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского

Рассмотрена на заседании кафедры _____.

Протокол № _____ от «_____» _____ 2021 г.

Зав. кафедрой _____ / _____ /

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
Пояснительная записка.....	4
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.....	4
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
Материально-Техническое обеспечение дисциплины	5
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	7
Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	7
Объем дисциплины.....	8
Структура и содержание учебной дисциплины.....	9
Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля.....	10
Содержание лекционных занятий.....	10
Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-Методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	15
Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	16
Список основной и дополнительной литературы	17
Перечень ресурсов информационно-Коммуникационной сети Интернет	17
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	18
3. Методические Указания для студентов.....	18

1. Паспорт программы учебной дисциплины

Пояснительная записка

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Изучение дисциплины «Анализ музыкально-танцевальных форм» является важным компонентом подготовки кадров высшей квалификации, будущих специалистов, реализующихся в области хореографического искусства. В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования, обучаемые по основной профессиональной образовательной программе должны освоить данную дисциплину с тем, чтобы вооружиться современными научными знаниями, технологиями в области хореографического искусства.

Изучение дисциплины призвано вооружить будущих выпускников знаниями в области анализа музыкально-танцевальных форм позволяющих им успешно работать в области культуры и музыкального искусства.

Цель дисциплины – сформировать базовые знания у студентов по анализу музыкально-танцевальных форм, необходимые им для дальнейшей успешной работы.

Задачи дисциплины:

- формирование системы знаний в области теории и истории музыкального формообразования;
- теоретическое освоение форм танцевальной музыки, с опорой на непосредственное восприятие музыкального произведения как художественного целого;
- формирование у студентов представления о музыкальной форме как системе средств музыкальной выразительности.

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.ДВ.1 «Анализ музыкально-танцевальных форм» является дисциплиной блока Б1.ДВ Дисциплины по выбору студента (вариативная часть) подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 52.03.01 Хореографическое искусство (профиль подготовки «Искусство балетмейстера», заочная форма обучения). Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной дисциплины: «История и теория музыкального искусства», «История хореографического искусства». К числу дисциплин, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, относится «Искусство балетмейстера», «Композиция классического танца», «Композиция народно-сценического танца», «Композиция современного танца».

1.1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3);

профессиональные компетенции(ПК):

- собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических произведений (проектов) (ПК-8);

- на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать художественное произведение, в различных хореографических формах (ПК-10);

- анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии (ПК-19);

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Этапы формирования	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	4,5 семестры	ОПК-1.1. Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства ОПК-1.3. Формирует духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических
ПКО-5. Способен собирать и обрабатывать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для создания хореографических постановок	4,5 семестры	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-18. Способен на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах	4,5 семестры	ПК-18.1. создает собственное художественное произведение в различных хореографических формах ПК-18.2. основывается на анализе произведений художественной литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии при создании собственных хореографических постановок

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Анализ музыкально-танцевальных форм» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

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

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

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

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

1. Руконт [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>
2. Издательство Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . –

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

5. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный (дата обращения: 01.02.2017).

6. Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

7. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

8. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Перечень лицензионного программного обеспечения

Windows XP (7)

Microsoft Office 2007 (2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4 (X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований
«Антиплагиат. ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «Информо»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csourсe=online&utm_medium=button

1.1.8 Объем дисциплины

Форма обучения	заочная
Учебный семестр	4, 5
Трудоемкость дисциплины:	4 ЗЕТ (144 часа)
Аудиторная работа: в том числе, Лекции	10 часов
Семинары	6 часов
Самостоятельная работа:	128 часов
Формы текущего контроля: семинары	4-5 семестр
Форма промежуточного контроля: Зачет	5 семестр

Структура и содержание учебной дисциплины

Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Раздел, тема дисциплины	Всего часов (акад.)	Аудиторная работа (в акад. часах)		Самостоятельная работа (в акад. часах)
			лекции	семинары	
1	Введение. Цели и задачи дисциплины	11			10
2	Форма в музыке. Простейшие музыкальные формы. Период.	11	1		10
3	Простая 2-х и 3-х частная форма	8	1		7
4	Сложная 2-х и 3-х частная форма	8	1		7
5	Сонатная форма	11	1		10
6	Циклические формы. Сонатно-симфонический цикл	8	1		7
7	Старинная сюита	6	1		5
8	Новая сюита	6			5
9	Музыкально-хореографические формы балета. Балет. Характеристика жанра. Структура балетного спектакля.	12		2	10
10	Классические музыкально-танцевальные формы балета. Классическая сюита.	12		2	10
11	Характерная сюита	7	1		6
12	Музыкальные формы симфонической балетной драмы.	8	1		7

13	Музыкальные формы хореодрамы.	8	1		7
14	Музыкальные формы неоклассического балета.	11			10
15	Танцевальные жанры и хореографические формы в балетах композиторов импрессионистов.	11	1		10
16	Современный зарубежный балет. Творчество Пети, Бежара, Мак-Миллана, Экка, Кранка.	9		2	7
	Итоговый контроль	зачет			
	ИТОГО:	144	10	6	128

Содержание лекционных занятий

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение.

Предмет и задачи курса. Важность приобретения аналитических навыков для развития способности раскрытия художественного содержания произведения. Анализ как путь раскрытия композиторского замысла. Понятие формы музыкального произведения: форма как структура, как единство средств музыкальной выразительности.

Историческая устойчивость и относительная самостоятельность форм; неповторимость формы каждого произведения. Сведения об исторической эволюции форм.

Простейшие музыкальные формы. Период.

Строение музыкальной темы. Основные структурные единицы: мотив и фраза. Предложение как наибольшая составная часть периода, завершенная каденцией. Типичное сложение периода – из двух предложений. Период повторного и неповторногостроения. Квадратная и неквадратная структура. Дополнение в периоде. Период единого строения. Использование периода как формы самостоятельного произведения, как части более сложных форм.

Простая 2-х и 3-х форма.

Простая 2-х частная форма. Определение. Однотемная А А1, двухтемная АВ. Простая 2-х частная форма в вокальной музыке. Ее вариант: запев-припев. Простая 2-х частная форма в инструментальной музыке. Преобладание однотемности, традиция повторов каждого раздела. Редкие случаи применения контрастной 2-х частной формы в инструментальной миниатюре. 2-х частная форма в качестве раздела более крупной формы и как самостоятельного произведения.

Простая 3-х частная форма. Определение. Основные варианты развивающей середины: середина развивающего характера, середина, содержащая новый тематический материал. Репризы в 3-х частной форме: точная реприза,

измененная реприза, случаи сокращения репризы. Простая 3-х частная форма в качестве раздела более крупной формы и как самостоятельного произведения.

Сложная 2-х и 3-х частная форма.

Сложная 3-частная форма. Определение. Форма с трио. Структурные и жанровые особенности. Тематический контраст. Контраст приемов развития. 3-х частная форма эпизодом. Область применения. Структурные особенности эпизода. Сквозное развитие. Сложная 2-частная форма. Определение. Зависимость от жанра и стиля. Разновидности. Старинная 2-х частная форма /прелюдии, отдельные части сюит/.

Вариационная форма.

Определение. Тема, ее особенности. Оригинальные и заимствованные темы. Вариации как форма музыкального произведения и как жанр. Вариации как формасамостоятельного произведения и как часть более крупного сочинения. Связь формы с народной песенной и танцевальной музыкой.

Куплетно-вариационная форма, характер сопровождения. Строгие вариации. Сохранение формы, темпа, тональности. Преобразование мелодического рельефа, фактуры.

Двойные вариации. Два принципа формообразования: чередование вариаций на первую и вторую темы, противопоставление контрастных вариационных групп. Свободные вариации.

Остинатные вариации: басса оstinato /связь со старинными танцевальными жанрами/, сопрано оstinato /значение фактурно-тембрового развития/.

Форма рондо.

Определение. Принцип чередования рефрена и эпизодов. Структура рефрена и эпизодов. Происхождение рондо. Форма и жанр рондо. Рондо как форма самостоятельного произведения и как часть более крупного сочинения. Характер произведений, написанных в форме рондо. Тема как выражение «навязчивой идеи».

Рондо в вокальной музыке. Сглаженность тематического контраста рефрена и эпизодов, яркий контраст темы и эпизодов.

Старинное куплетное рондо в инструментальной музыке. Программный характер пьес в форме рондо.

Классическое рондо. Опора на тематический контраст рефрена и эпизодов. Ограничение числа разделов при увеличении масштабов каждого из них.

Рондо в танцевальной музыке.

Сонатная форма.

Определение жанра инструментальной сонаты и сонатной формы.

Распространенность сонатной формы.

Строение сонатной формы, основные разделы: экспозиция, включающая главную и побочную партии; средняя часть /чаще разработка, реже – эпизод с новым материалом/; реприза, замыкающая форму и обновляющая соотношение партий. Дополнительные разделы сонатной формы – вступление и кода.

Вступление и его виды.

Экспозиция, ее разделы и тематизм. Масштабы главной партии.

Связующий раздел и его функции. Побочная партия и ее формообразующая функция. Заключительный раздел, его функция.

Разработка. Тематическое развитие и преобразование материала экспозиции. Общая неустойчивость.

Реприза сонатной формы и ее сравнение с экспозицией. Кода и ее функции.

Циклические формы.

Общие сведения о циклических композициях. Определение цикла как крупной формы, включающей в себя несколько структурно самостоятельных частей, образующих систему сложных соотношений, в которых каждая часть играет определенную роль. Принцип контраста как основа расположения частей цикла.

Циклическая форма в вокальной музыке (вокальный цикл). Внутреннее драматургическое единство, развитие определенной идеи.

Циклическая форма в инструментальной музыке. Основные типы циклов: сюитный и сонатно-симфонический.

Сонатно-симфонический цикл.

Определение. Единство сонатно-симфонического цикла. Строение. Характерные устойчивые черты художественного содержания частей цикла. Соотношение между частями. Принцип контраста и принцип сквозного развития. Структура частей цикла.

Драматический, нередко конфликтный характер 1 части. Лиризм 2 части. Жанрово-бытовой элемент 3 части. Народность и массовость как выражение содержания 4 части.

Типы сонатно-симфонического цикла /2-х, 5-ти частное строение/.

Старинная сюита.

Определение, старинная сюита как популярный жанр 1 пол. 18 века.

Структура. Характеристика танцев, составляющих сюиту: основных /аллеманда, куранта, сарабанда, жига/ и не основных /менуэт, гавот, буре, полонез и др./; пьесы нетанцевального характера в старинной сюите /ария,

рондо, прелюдия и др./ Отсутствие сквозного развития, господство принципа контрастного сопоставления разнохарактерных частей/танцев/. Музыкальные формы отдельных частей.

Новая сюита.

Новая сюита как жанр музыкального искусства начиная с 19 века. Отличие от старинной сюиты. Новое содержание, программность, богатство воплощаемых образов /сказочный элемент, портретные зарисовки, картины природы и т.п./; более широкий жанровый охват; отличная от старинной сюиты структура цикла /кол-во частей от 3 до 10 и более/; разнообразие форм каждой из частей цикла.

Музыкально-хореографические формы балета.

Балет. Характеристика жанра. Структура балетного спектакля.

Балет как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа балета. Соотношение музыки и хореографии. Возникновение жанра. Жанрово-историческая типология балета: дивертисмент, балет-драма, романтический балет, академический балет, симфоническая балетная драма, неоклассический балет, хореодрама, «тотальный театр».

Идея, драматургия балетного спектакля. Идеиное единство, охватывающее все компоненты балетного спектакля. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка.

Структура балетного спектакля. Масштабные уровни: весь многоактный балет, акт, картина или сцена, танцевальная сюита, отдельный номер.

Классические музыкально-танцевальные формы балета.

Классическая сюита.

Последовательность номеров – вступление /entrée/, адажио, вариации, кода – как основа классической сюиты.

Разновидности сюиты: па-де-де /-трау, -катр, -сенк, -сис/, гран-па – и связанная с ними остановка сюжета; па д' аксьон – развитие сюжета.

Структура и формы отдельных номеров в «бессюжетной сюите». Па д' аксьон как «сюжетная сюита» и как отдельный номер, активно развивающий события. Структура. Основные музыкальные формы.

Характерная сюита.

Характерная сюиты как ряд танцев, наделенных чертами жанрово-бытовыми, народными, элементами подражания.

Сюжетная окрашенность персонажей, музыки, хореографии.

Дивертисментность характерной сюиты.

Музыкальные формы симфонической балетной драмы.

Симфоническая балетная драма. Характеристика жанра. Отказ от канонизированной классической сюиты и малых форм; драматическая действенность сцен, историческая достоверность образов, естественность пластики, обращение к симфонической музыке.

Структура. Одноактный балетный спектакль. Три масштабных уровня: акт, картина, сцена.

Связь со строением сонатно-симфонического цикла /картины как части симфонического цикла/.

Структура отдельных сцен симфонической балетной драмы. Классические инструментальные формы, модифицированные в условиях стиля.

Музыкальные формы хореодрамы.

Хореодрама. Характеристика жанра. Приближенность к драматической пьесе; действенность; соединение танца и пантомимы; индивидуальная хореография, связанная с сюжетом; яркие пластические характеристики героев.

Структура. Многоактность. Три масштабных уровня: весь многоактный балет, акт, отдельная сцена-номер.

Принцип драмы с ее основными этапами: экспозиция, завязка развитие конфликта, кульминация, развязка.

Части хореодрамы: хореографический монолог, хореографический дуэт, трио, массовая сцена.

Музыкальные формы на всех уровнях.

Музыкальные формы неоклассического балета.

Неоклассический балет. Характеристика жанра. Стилиевые модели неоклассического балета. Структура. Музыкальные формы на всех уровнях.

Танцевальные жанры и хореографические формы в балетах композиторов-импрессионистов.

Особенности творчества импрессионистов: новый гармонический язык, широкий диапазон фактурных изысков, симфонический колорит изобразительных картин-настроений, новые оркестровые приемы в трансформации лейттем, непрерывность симфонического развития, уход от традиционных балетных форм в сторону свободной интерпретации образов музыкальной драматургии; тени, силуэты, размытые акварельные пейзажи, сжатие и разжатие динамической пружины от крещендо до диминуэндо, от кульминации к спаду, новые краски в инструментровке, увлечение фольклором Востока и Испании.

Современный зарубежный балет. Творчество Пети, Бежара, Мак-Миллана, Экка, Кранка.

Переосмысление классического музыкального наследия в творчестве Пети, Бежара, Мак-Миллана, Экка, Кранка. Коллаж и драматургия балетного спектакля. Жанровые «миксты», инверсии классических произведений в работах современных хореографов.

Музыкально-хореографический диалог стилей, эпох и культур. Новый психо-эмоциональный климат. Проблема синтеза искусств в условиях XXI века.

Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Тема 9

Музыкально-хореографические формы балета. Балет. Характеристика жанра. Структура балетного спектакля.

Задачи:

В ходе занятий студенты:

- сформируют представление о музыкально-хореографической форме балетного спектакля (на примере балета П. Чайковского «Спящая красавица»);
- сформируют представление о балете как жанре искусства;
- детально изучат структуру балетного спектакля.

Тема 10

Классические музыкально-танцевальные формы балета. Классическая сюита.

Задачи:

В ходе занятий студенты:

- сформируют представление о последовательность номеров – вступление /entrée/, адажио, вариации, кода – как основа классической сюиты;
- познакомятся с разновидностями сюиты: па-де-де /-труа, -катр, -сенк, -сис/, гран-па – и связанная с ними остановка сюжета; па д' аксьон – развитие сюжета.

Тема 16

Современный зарубежный балет. Творчество Пети, Бежара, Мак-Миллана, Экка, Кранка.

Задачи:

В ходе занятий студенты:

- сформируют представление о переосмыслении классического музыкального наследия в творчестве Пети, Бежара, Мак-Миллана, Экка, Кранка;
- познакомятся с жанровыми «микстами», инверсиями классических произведений в работах современных хореографов;
- познакомятся с проблемами синтеза искусств в условиях XXI века.

Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

№ п/п	Формы организации	Формы контроля
1	Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по теме	Аннотация
2	Выполнение самостоятельных работ	Рефераты, краткие сообщения
3	Подготовка к семинарскому (практическому) занятию	Доклады

Виды самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; написание кратких сообщений, рефератов.

Традиционно для самостоятельного изучения предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен в аудитории, а также даются индивидуальные задания для закрепления и углубления знаний и задания творческого характера.

Темы для самостоятельного изучения	Виды и содержание самостоятельной работы
Балеты П. Чайковского. Неоклассический балет в творчестве Стравинского. Балеты С. Прокофьева, особенности стиля и формы. Особенности музыкально-хореографических форм в творчестве М.Бежара. Период и простые формы в танцевальной музыке. Форма рондо в балете. Балеты Р. Щедрина.	Подготовка докладов к практическим занятиям
Чайковский. «Щелкунчик»: сюита из	Самостоятельное прослушивание и анализ

второго действия (Испанский танец, Трепак, Танец пастушков)	произведений
Стравинский. Балет «Петрушка» Сцена № 1	Самостоятельное прослушивание и анализ произведений
Равель. Болеро.	Самостоятельное прослушивание и анализ произведений
Прокофьев «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»	Самостоятельное прослушивание и анализ произведений

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса, заслушивания докладов, проверки письменных работ, защиты рефератов, отчетов о выполнении творческих заданий и т.п.

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов обеспечена обширным библиотечным фондом ЮУрГИИ, возможностью использования ресурсов Интернет. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио и видеозаписей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи института.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74685>.

Дополнительная литература

Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41038>. — Загл. с экрана.

2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения

Образовательные технологии.

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных технологий можно отнести:

- традиционные образовательные технологии;
- проблемное обучение; технология диалогового обучения и развитие критического мышления
- интерактивные технологии;

- информационно-коммуникационные технологии и герменевтические методы;

Как определенная совокупность организационных форм, педагогических методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов образовательного процесса, образовательные технологии призваны создавать комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим большинством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных результатов образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и видов учебной работы.

Следует также напомнить, что под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.

ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:

- Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
- Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.
- Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.
- Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных

вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

- Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

- Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме диалогического общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога представителей различных научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.).

- Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

- Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

3. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

- Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия.

- Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе.

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

- Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

- Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно-методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины:

- использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;

- консультирование студентов с использованием электронной почты;

- использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения:

- интерактивные методы обучения: кейс-стади, метод проектов;

- методы проблемного обучения, решение ситуативных задач;

- исследовательские методы;

- проведение деловых и ролевых игр, круглых столов на базе современных информационных технологий;

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и другие. Семинарские занятия проводятся в различных формах: диспута, коллоквиума, творческой дискуссии, конференции, с использованием индивидуальных заданий.

Среди актуальных для данной дисциплины современных методов обучения выделим:

- словесные методы (источником является устное или печатное слово);

- наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; наглядные пособия);

- практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия);

Важно применять философские / эстетические теоретические знания в решении практических задач, связанных с реализацией профессиональных функций. Это позволит активизировать мыслительную деятельность студентов на семинарских занятиях, связать теоретические положения с практической жизнью личности и социума, выделить тенденции, значимые для современности.

Поэтому среди компонентов учебной деятельности выделим **учебную задачу как практическую задачу**, в процессе решения которой открывается обобщенный способ решения этой и всех однотипных задач. Причем учебная задача может считаться по-настоящему решенной только тогда, когда в субъекте произошли заранее заданные изменения (т.е. он открыл и осознал способ ее решения).

3. Методические указания для студентов

В начале обучения необходимо ознакомиться с программой курса и общими требованиями к его освоению, отраженными в следующих обязательных разделах:

- календарно-тематический план курса;
- перечень тем, подлежащих самостоятельному изучению;
- список основных учебных пособий и рекомендуемой литературы;
- задания для семинарских занятий;
- список контрольных вопросов к зачету;
- контрольные тестовые задания для проверки результатов обучения.

Успешное усвоение курса требует систематической самостоятельной работы и активного участия студентов в работе семинаров.

Студентам необходимо самостоятельное изучение первоисточников, монографий, учебной литературы, указанной в планах. Кроме устных ответов на вопросы используется форма работы со студенческими докладами и рефератами по указанным примерным темам.

В разделе 4 представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. Здесь приведены критерии оценивания и содержательные значения оценочных показателей.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включают в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при проведении промежуточного контроля, а именно: примерные темы для зачета; критерии оценки ответа.

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении дисциплины и поможет рационально построить самостоятельную работу.

