

Рабочая программа дисциплины
Стилевые особенности танца различных эпох

Основная профессиональная образовательная программа
«Академическое пение»

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

Профиль
Академическое пение

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

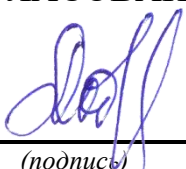
Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.Р. Феллер
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Миронова Е.Н., преподаватель кафедры оперной подготовки РАМ им.
Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Стилевые особенности танца различных эпох»:

изучение студентами истории возникновения и процесса развития танца различных стилей и эпох, воплощения танцев в оперных и балетных спектаклях, а также отработка устойчивых навыков пластической выразительности, артистизма и стабильности при выполнении танцев, точного выполнения танцевальных движений танцев различных эпох и народов мира.

Задачи дисциплины:

- развить танцевальность и пластичность, свойственную различным временам, чувство ритма и такта, координации движений и техники владения телом;
- уметь ориентироваться в различных стилях, направлениях и техниках танца;
- уметь использовать исторический танец в концертных номерах;
- иметь практические навыки постановки исторических танцев и танцевальных движений;
- получить конкретные и осуществимые понятия о методах работы над формой театрализованного представления;
- овладеть навыками выстройки синтетического зрелища и профессиональными навыками движения, пластической культурой;
- развить образно-пластическое мышление с помощью пластики, сценического движения как средства режиссуры праздников;
- уметь правильно применять знания и умения;
- знать основные принципы методики обучения дисциплине;

II. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> — видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
	<i>Владеть:</i> — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для	<i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива;

достижения поставленной цели	<i>Уметь:</i> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
	<i>Владеть:</i> — способами управления командной работой в решении поставленных задач;
ПКО-1. Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве оперного певца	<i>Знать:</i> – основные принципы и этапы работы над партией-ролью; – историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга;
	<i>Уметь:</i> – демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчётности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы и включает в себя групповые занятия, самостоятельную работу, а также все виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается на протяжении двух семестров первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачётные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачёт	экзамен
Общая трудоёмкость	4	144	2	-
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины

Дисциплина «Стилевые особенности танца разных эпох» призвана обучать артистов-вокалистов пластике, ритмике, чувству позы, различным стилям танцевального искусства, освоению особенностей различных танцевальных направлений, являющихся неотъемлемой частью работы артиста музыкального театра.

Студенты направления «Вокальное искусство» должны научиться технически правильно и выразительно исполнять танцы и танцевальные движения, часто встречающиеся в оперных постановках, и приобрести необходимые знания стиля эпохи, её манер. Занятия

дают практические навыки постановки танцев и танцевальных движений. Эти навыки в дальнейшем будут полезны артистам в их самостоятельной работе, особенно при отсутствии в театре балетмейстера или режиссёра, который смог бы его заменить.

Основной задачей дисциплины является обучение студентов различным танцевальным и характерным сценическим навыкам, умению пластически ориентироваться в различных музыкальных направлениях.

Историко-бытовыми считаются те танцы прошлых веков, которые получили широкое распространение далеко за пределами своей эпохи, среды и места возникновения. Историко-бытовые танцы отражают особенности художественной культуры определённой эпохи и среды. Характерные черты этой культуры проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, в одежде танцующих, их манерах. Студенты должны не только научиться технически грамотно исполнять эти танцы, но и ознакомиться со стилем движений, манерами и правилами поведения, научиться носить костюм и пользоваться различными аксессуарами (держатель веер, платок, трость и т.д.).

Разучивая характерные исторические танцы, поставленные в уже существующих оперных спектаклях, студенты приобретают навыки танцевальных манер той или иной эпохи, той или иной страны. Подробно разбирая каждое движение, каждый жест, поворот головы или взгляд, будущий артист навсегда вырабатывает в себе умение соответствовать заданным требованиям в отношении конкретной стилистики.

Разбирая происхождения танцев XV-XVI веков, отмечаются основные характеристики – танцы разных народов. Подробно рассматриваются народные французские и итальянские танцы (бранли). Постепенно народные танцы перерабатывались, стилизовались соответственно вкусам и требованиям высшего общества. В результате этой переработки народные танцы превратились в прогулочные, торжественные танцы-шествия. При ходьбе женщины учатся обращаться со шлейфами, мужчины разучивают стилевые особенности поклона и приглашения дамы на танец.

В XVII-XVIII веках основным танцем был менуэт. Рассматриваются разные формы менуэта. Большое значение для танцев и придворного этикета имели поклоны и реверансы, которые видоизменялись в зависимости от эволюции танцевальных форм и характера костюма.

В XVIII веке повсеместно исполнялись менуэт, гавот. В России в это время часто танцевали «русскую», «казачок», «метелицу». Поклоны и реверансы продолжают играть большую роль в придворно-аристократических церемониях и танцах. Разучиваются все варианты поклонов.

Для XIX века характерно исполнение полонеза, мазурки, вальса, польки. Контрданс – однотипные танцы англес, экосез, гротфатер, кадрили, лансье. Танцы становятся более непринуждёнными, лёгкими. Темп убыстряется.

Отдельно рассматривается стилистика русских, испанских, цыганских, восточных и других танцев разных народов, меняющих свои особенности от века к веку.

На занятиях подробно разбираются танцевальные и характерные партии в оперных спектаклях и оттачивается исполнение танцев.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. В

конец 2 семестра проводится зачёт, в ходе которого выявляется степень подготовленности магистров в соответствии с программой обучения.

Критерии оценивания формирования компетенций:

1. Знать историю происхождения и развития танцев народов мира.
2. Уметь различать стилевые особенности танцев различных эпох и народностей.
3. Владение основными элементами танцевальных движений танцев различных эпох.

Показатели оценивания компетенций:

1. Точность выполнения танцевальных движений танцев различных эпох и народов мира.
2. Знание истории возникновения и процесса развития танцев.
3. Знание воплощения различных танцев в оперных спектаклях различных композиторов.
4. Пластическая выразительность, артистизм и стабильность при выполнении танцев.

Контрольные материалы:

1. Знание истории происхождения бытового танца (устно).
2. Основные бытовые танцы народов мира (русские, северные, прибалтийские, кавказские, восточные, китайские, японские и т.д.). Их отличия, отражающие характер местности и нации (устно и на практике).
3. Знание танцев XVI – XVII вв.: бранль, ригодон, павана, жига.
4. Происхождение, характер, костюм, цеховые особенности танца «бранль» (устно и на практике).
5. Знание танцев XVIII – XIX вв.: менуэт, гавот, мазурка, полонез, галоп. Рождение и развитие танцев во времени и технике. Отличие танцев в народе и на балах (устно и на практике).
6. Менуэт XVII в., XVIII в., XIX в. Рождение и развитие танца (устно).
7. Возникновение вальса, его развитие в области техники и в отношениях партнёров. Силевые особенности танца бального в среде аристократии (придворные балы) и танца народного (устно и на практике).
8. Знать сценические воплощения бальных танцев в оперных спектаклях. Знать композиторов, которые вводили танцы в свои оперные сочинения.
9. Знание танцев XX в.: танго, фокстрот, рок-н-ролл, твист и т.д. Современные танцы и их отличие от танцев предыдущих эпох. Характер, музыка, стиль, взаимоотношение партнёров.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей клавиры эпер и издания учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

а) Основная литература:

1. Зарипов Р.С., Валяева Е.Р. Драматургия и композиция танца, издательство "Лань",

"Планета музыки", ISBN: 978-5-8114-1615-8, 2015 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56562>

2. Малашевская Е.А., Александрова Н.А. Классический танец. Мастер-класс балетного урока, издательство "Лань", "Планета музыки", ISBN: 978-5-8114-1678-3, 2014 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50692>

б) Дополнительная литература:

1. Дубских Т.М. Народно-сценический танец, издательство "Лань", "Планета музыки", ISBN: 978-5-8114-2671-3, 2017 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111450>

2. Абызова Л. Теория и история хореографического искусства. Термины и определения. Глоссарий, издательство "Композитор", ISBN: 978-5-7379-0829-4, 2015 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73043>

2. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07315-7. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/rabota-aktera-nad-soboy-v-2-ch-chast-2-438056#page/1>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Составление учебных комбинаций в разных стилях.

2. Устранение ошибок в исполнении отдельных движений и законченных композиций в целом, указанных преподавателем на практических занятиях (при подготовке к каждому практическому занятию).

3. Совершенствование передачи стиля и манеры исполнения разных направлений историко-бытового и народно-сценического танцев, изучаемых на практических занятиях под руководством педагога в соответствии с учебным планом (при подготовке к каждому практическому занятию).

Самостоятельная работа студентов строится в соответствии с учебной программой, тематическим планом и носит постоянный характер.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В задачи преподавателя входит развитие физический аппарат будущего артиста, научить его правильно двигаться на сцене.

Для достижения органической связи танца с мастерством актёра рекомендуется постановка сюжетных танцевальных этюдов. Основой этой работы является пройденный материал по народному и историко-бытовому танцу.

При работе над композицией необходимо обращать внимание не только на технические возможности студента, но и на его творческую индивидуальность, способность актёрски и вокально раскрываться в танце.

При постановке танцев особое внимание следует обращать на дыхание учащегося. Физическую нагрузку надо распределять так, чтобы во время или после танца дыхание не было затруднено. Артист, танцующий в спектакле, должен сочетать в органическом единстве ритм сценического действия, слова и танцевальные движения. Сливаясь в единое художественное целое с образом, танец поможет раскрыть как характер изображаемого персонажа, так и смысл всей сцены.

В своей работе педагог должен стремиться к тому, чтобы учащиеся понимали и чувствовали необходимость органической связи танца с действием драматического спектакля.

Не только сам танец, но и походка, жесты, манера держаться – все сценическое движение будущего артиста должно быть обусловлено характером образа.

Танец или танцевальные движения в спектакле обычно ставятся в соответствии с заданием режиссёра. Прежде всего следует ознакомиться со всей пьесой, с режиссёрским замыслом, мизансценами, костюмами и музыкой.

В завершение педагогического процесса необходимо проверить, в какой степени учащиеся овладели мастерством движения и как подготовлены к сценическому исполнению танцев в спектаклях.

Рекомендуется подробно рассмотреть стилистику и танцевальную составляющую опер:

- М.П. Мусоргский «Борис Годунов»
- Н.А. Римский-Корсаков «Царская невеста»
- Н.А. Римский-Корсаков «Золотой петушок»
- Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка»
- М.И. Глинка «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)
- С.В. Рахманинов «Алеко»
- Ж. Бизе «Кармен»
- П.И. Чайковский «Евгений Онегин»
- П.И. Чайковский «Пиковая дама»
- А.П. Бородин «Князь Игорь»
- Дж. Пуччини «Турандот»