МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА акторської майстерності та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

соціальної педагогіки та психології

_____________О.В. Пономаренко

«____» _______________2017 р.

Теорія та методика хореографії

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки магістра

спеціальності 026 – «Сценічне мистецтво»

освітньо-професійна програма «Театральне мистецтво»

Укладач: Гончаренко Ю.В. – кандидат педагогічних наук, доцент

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри акторської майстерності та дизайну Протокол № 1 від “29” серпня 2017 р. Завідувач кафедри _________ Г.В. Локарєва	Ухвалено науково-методичною радою факультету соціальної педагогіки та психології Протокол № 1_від “___”_______2017 р. Голова науково-методичної ради факультету СПП _______ А.П. Поплавська

2017 рік

1. **Опис навчальної дисципліни**

Найменування показників	**Галузь знань,** **напрям підготовки,** **рівень вищої освіти**	**Характеристика навчальної дисципліни**
денна форма навчання
Кількість кредитів – 10	Галузь знань 02 – «Культура і мистецтво»	За вибором
Цикл дисциплін вільного вибору студента
Розділів - 4	Спеціальність: 026 – «Сценічне мистецтво»	**Рік підготовки:**
Спеціалізація «Хореографічна постановка»	1-й
Загальна кількість годин - 300	Освітня програма «Театральне мистецтво»	**Лекції**
0 год.
Тижневих аудиторних годин для денної форми навчання – 2	Рівень вищої освіти: **магістерський**	
Практичні заняття
78 год.
Самостійна робота
222 год.
Вид підсумкового контролю: екзамен / залік

2. **Мета та завдання навчальної дисципліни**

Мета викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика хореографії» полягає у наданні теоретичних знань про історичні засади виникнення танцювального мистецтва, його сутність, основні види та жанри танцю, принципи, закони, методи створення й побудови танцювальної композиції, а також способи організації хореографічної діяльності в соціокультурному житті суспільства.

Основними **завданнями** вивчення дисципліни «Теорія та методика хореографії» є:

1. Ознайомити студентів з історичними засадами виникнення хореографічного мистецтва, з його сутністю, основними видами та жанрами.
2. Надати ґрунтовні знання про виразні засоби та закони створення танцювальної композиції.
3. Надати знання про систему запису хореографічної постановки та вміння читати танцювальні записи.
4. Підвищити теоретичний та практичний рівень знань про принципи, прийоми, методи побудови хореографічної постановки.
5. Сформувати мотивацію до засвоєння основних структурних одиниць танцювального мистецтва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

* основні етапи становлення та розвитку танцювального мистецтва;
* термінологію хореографічного мистецтва;
* роль і місце танцю в соціокультурному житті суспільства;
* методи, форми, види, жанри та зміст хореографічного мистецтва;
* закони створення та систему запису хореографічної постановки;
* принципи побудови танцювальної композиції;
* педагогічні основи підготовки хореографів-постановників;
* основні принципи організації хореографічного простору.

вміти:

* аналізувати та застосовувати отриманні знання на практиці;
* записувати та читати хореографічні композиції;
* створювати танцювальні етюди, сюжетні і безсюжетні танці;
* орієнтуватися в проблемах сучасного хореографічного мистецтва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких **результатів навчання (компетентностей)**:

* Здатність сприймати нові знання в галузі культури та мистецтва, інтегрувати їх з тими, що набуті, зорієнтовуватися на професійному рівні в певній вузькій галузі театрального мистецтва;
* Здатність до володіння сучасними викладацькими методиками, що використовуються на практиці, ефективного застосовування основних педагогічних технологій;
* Знання теорії та методики хореографії.

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Теорія та методика хореографії» є підґрунтям для опанування таких дисциплін як «Хореографія», «Мистецтво балетмейстера», «Сценічний рух», «Психологія творчості».

1. **Програма навчальної дисципліни**

Розділ 1. Створення танцювального образу.

Тема 1. Закони драматургії у постановочній діяльності хореографа.

Драматична побудова танцю – архітектоніка: експозиція (введення у дійство) розгорнута, продовжена, коротка; зав’язка (початок дійства); розвиток дійства (частина ступенів від зав’язки до кульмінації); кульмінація (момент найвищого напруження танцю); розв’язка (завершення або фінал танцю). Розгорнутий сценарний план по якому-небудь літературному або образотворчому твору.

Тема 2. Костюм та художнє оформлення хореографічної композиції.

Відповідність костюму танцювальному образу та задуму постановника. Костюм і танець – два взаємообумовлені явища, які доповнюють один одного. Відповідність характеру танцювальної композиції з характером костюму. Відтворення національних, характерних особливостей хореографічного твору у відповідному танцювальному костюмі. Декоративність костюму.

Розділ 2. Багатоманітність хореографічних образів та їх відтворення у танцювальних композиціях.

Тема 3. Образна мова хореографічного мистецтва.

Умовність хореографічного жанру та сценічна правда в створені танцювального образу. Образи природи, тваринного світу, багатогранність образів людини, дитячі танці. Створення образу хореографічного – малювання в танці дії, характеру, втілення на основі вираження правдивого відчуття, певної ідеї. Основа хореографічного образу – текст, створений балетмейстером. Образ хореографічний існує як розкриття балетмейстерського задуму, втіленого в малюнках танцю.

Тема 4. Танцювальні етюди як засіб відтворення танцювальних образів.

Типізація художнього образу в танці. Взаємовплив драматургії та сценічного образу. Музичний матеріал і сценічний образ. Створення малюнку танцю відповідно до розкриття сценічного образу. Відповідність танцювального тексту, його рухів, комбінацій сценічному образу хореографічної композиції. Особливості створення, розучування, постановки, виконання та репетиційної діяльності танців малих форм, групових, сюжетних, сольних та дуетних танців.

Розділ 3. Методологія створення масової хореографічної постановки.

Тема 5. Загальна характеристика масових танців.

Відмінність та особливості танців побутових і сценічних. Види масових танців: танцювальна композиція та сюїта. Принципи побудови сюїтної форми. Особливості жіночих та чоловічих танців. Ідейно-тематична спрямованість танців масових форм. Фігури масових танців. Масові танці в репертуарі професійних танцювальних колективів.

Розділ 4. Специфіка діяльності хореографа-постановника з танцювальним колективом.

Тема 6. Постановник – творчий керівник танцювального колективу.

Сутність поняття «балетмейстер» (постановник), його значення у розвитку та становленні хореографічного мистецтва. Термін «лібрето». Завдання творчої роботи постановника: розробка лібрето, створення сценографії, постановка танцювального тексту. Вікові особливості учасників танцювального колективу. Репертуар – основна культурно-творча робота учасників колективу.

Тема 7. Виконавська майстерність як виразний засіб танцювальних композицій.

Підготовка балетмейстера до постановочної діяльності. Підбір репертуару та музичного матеріалу. Робота над композицією танцю, розробка композиційного плану. Підбір виконавців та розподіл їх за ролями. Репетиційна, технічно-образна робота з виконавцями. Підготовка репетиційного процесу: вибір приміщення, відповідного музичного обладнання, розробка репертуарного плану. Дисципліна під час репетиції.

1. **Структура навчальної дисципліни**

Назви тематичних розділів і тем	Кількість годин				
денна форма				
усього	у тому числі			
л	практичні	Сам.роб.	
					І.З.
1	2	3	4	5	
Розділ 1. Створення танцювального образу.					
Тема 1. Закони драматургії у постановочній діяльності хореографа.	42		12	30	
Тема 2. Костюм та художнє оформлення хореографічної композиції.	42		12	30	
Разом за розділом 1	84		24	60	
Розділ 2. Багатоманітність хореографічних образів та їх відтворення у танцювальних композиціях.					
Тема 3. Образна мова хореографічного мистецтва.	46		12	34	
Тема 4. Танцювальні етюди як засіб відтворення танцювальних образів.	46		12	34	
Разом за розділом 2	92		24	68	
Розділ 3. Методологія створення масової хореографічної постановки.					
Тема 5. Загальна характеристика масових танців.	42		10	32	
Разом за розділом 3	42		10	32	
Розділ 4. Специфіка діяльності хореографа-постановника з танцювальним колективом.					
Тема 6. Постановник – творчий керівник танцювального колективу.	42		10	32	
Тема 7. Виконавська майстерність як виразний засіб танцювальних композицій.	40		10	30	
Разом за розділом 4	82		20	62	
Усього годин	300		78	122	

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Закони драматургії у постановочній діяльності хореографа.	12
2	Костюм та художнє оформлення хореографічної композиції.	12
3	Образна мова хореографічного мистецтва	12
4	Танцювальні етюди як засіб відтворення танцювальних образів.	12
5	Загальна характеристика масових танців.	10
6	Постановник – творчий керівник танцювального колективу	10
7	Виконавська майстерність як виразний засіб танцювальних композицій.	10
	Всього	78

6. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Закони драматургії у постановочній діяльності хореографа.	30
2	Костюм та художнє оформлення хореографічної композиції.	30
3	Образна мова хореографічного мистецтва	34
4	Танцювальні етюди як засіб відтворення танцювальних образів.	34
5	Загальна характеристика масових танців.	32
6	Постановник – творчий керівник танцювального колективу	32
7	Виконавська майстерність як виразний засіб танцювальних композицій.	30
	Всього	222

7. Види контролю і система накопичення балів

Накопичення балів студентами відбувається у період вивчення дисципліни на підставі проведення викладачем двох основних видів контролю: **поточного (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу в обсязі певної теми чи окремого розділу) та **підсумкового (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу по завершенню курсу).

1 семестр

Поточне тестування та самостійна робота			Екзамен	Сума
Атестація 1	Атестація 2		40	100
Розділ 1	Розділ 2	
30	30

2 семестр

Поточне тестування та самостійна робота			Залік	Сума
Атестація 3	Атестація 4		40	100
Розділ 3	Розділ 4	
30	30

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю складає 60 балів за теоретичні знання та практичні вміння, а саме:

- 20 балів за теоретичні знання (проходження поточного тестування);

- 40 балів за практичні вміння (написання сценарного плану танцювального етюду за законами драматургії, підбір хореографічного тексту до відповідного танцювального образу, написання плану танцювальної сюїти, розробка лібрето та танцювального тексту до нього, створення сценографії).

Допуск до підсумкового контролю складає 35 балів.

Максимальна кількість балів за результатами підсумкового контролю (залік/залік) складає 40 балів, а саме:

- 20 балів за теоретичні знання (самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ);

- 20 балів за практичні вміння (розробка плану підготовки балетмейстера до відповідної постановочної діяльності масової композиції - лібрето).

1 семестр

з/п		**Вид контрольного заходу**	**Кількість** **контрольних заходів**	**Кількість** **балів за** **1 захід**		**Усього балів**	
1		Написання танцювального сценарного плану за літературними творами. *Термін виконання: під час проведення практичних занять (розділ 1).*	2	5		10	
2		Розгорнутий танцювальний сценарний план за образотворчим твором. *Термін виконання: під час проведення практичних занять(розділ 1).*	2	5		10	
3		Тестування за результатами вивченого матеріалу. *Термін виконання: під час контрольного заняття (розділ 1).*	2	5		10	
4		Підбір танцювального тексту для створення відповідного хореографічного образу. *Термін виконання: під час проведення практичних занять (розділ 2).*	2	5		10	
5		Підбір танцювального тексту для створення хореографічного твору малої форми. *Термін виконання: під час проведення практичних занять (розділ 2).*	1	10		10	
6		Тестування за результатами вивченого матеріалу. *Термін виконання: під час контрольного заняття (розділ 2).*	2	5		10	
7	**Залік**	Теоретична складова. Самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ за результатами вивчення матеріалу розділів 1,2. *Термін виконання: упродовж тижня після проведення лабораторного заняття з останньої теми розділу 2.*	1		20		20
Практична складова. Розробка драматургії хореографічного твору малої форми на основі літературного замислу. Презентація створеної хореографічної композицій малої форми. *Термін виконання: згідно з графіком заліково-екзаменаційної сесії.*	20		20
Усього			12			100	

2 семестр

з/п		**Вид контрольного заходу**	**Кількість** **контрольних заходів**	**Кількість** **балів за** **1 захід**		**Усього балів**	
1		Написання плану танцювальної композиції. Розробка фігур до танцювальної композиції *Термін виконання: під час проведення практичних занять (розділ 3).*	2	5		10	
2		Написання плану танцювальної сюїти. Розробка фігур та малюнків до танцювальної сюїти. *Термін виконання: під час проведення практичних занять(розділ 3).*	2	5		10	
3		Тестування за результатами вивченого матеріалу. *Термін виконання: під час контрольного заняття (розділ 1).*	2	5		10	
4		Написання лібрето за літературним твором. *Термін виконання: під час проведення практичних занять (розділ 4).*	1	10		10	
5		Створення сценографії. *Термін виконання: під час проведення практичних занять (розділ 4).*	2	5		10	
6		Тестування за результатами вивченого матеріалу. *Термін виконання: під час контрольного заняття (розділ 4).*	2	5		10	
7	**Залік**	Теоретична складова. Самостійне проходження електронного тестування в СЕЗН ЗНУ за результатами вивчення матеріалу розділів 3, 4. *Термін виконання: упродовж тижня після проведення лабораторного заняття з останньої теми розділу 4.*	1		20		20
Практична складова. Розробка плану підготовки балетмейстера до відповідної постановочної діяльності масової композиції. *Термін виконання: згідно з графіком заліково-екзаменаційної сесії.*	20		20
Усього			12			100	

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалоюECTS	За шкалою **університету**	За національною шкалою	
Екзамен	Залік
A	90 – 100 (відмінно)	5 (відмінно)	Зараховано
B	85 – 89 (дуже добре)	4 (добре)
C	75 – 84 (добре)
D	70 – 74 (задовільно)	3 (задовільно)
E	60 – 69 (достатньо)
FX	35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання)	2 (незадовільно)	Не зараховано
F	1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

8. Рекомендована література

Основна:

1. Барышникова Т. Азбука хореографии / Татьяна Барышникова. – М.: Рольф, 2001. – 272 с.: ил. – (Внимание: дети!)
2. Безклубенко С. Д. Народження танцю : [розд. з книги] / С. Д. Безклубенко // Радянська школа. – 1990. – № 12. – С. 48–53.
3. Березова Г. А. Классический танец в детских хореографических коллективах / Г. А. Березова. – К. : Муз. Украина, 1979. – 259 с.
4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. 7 – е изд., стер. / А.Я. Ваганова. – СПб. : Издательствр «Лань», 2002. – 192 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
5. Василенко К. Лексика українського народносценічного танцю : Репертуарний збірник. – К. : Мистецтво. –1990. – № 5. – 223 с. – (Б-чка худож. самодіяльності „Райдуга”).
6. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю : навч. посібник для ін-тів культури / Василенко Кім Юхимович. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Мистецтво, 1996. – 494 с.
7. Василенко К. Ю. Українські народні танці для дітей / Василенко Кім Юхимович. – К. : Муз.Україна, 1985. – 80 с.
8. Васильева-Рождественская М. В. Историко-бытовой танец / Васильева-Рождественская Маргарита Васильевна. – М. : Искусство, 1962. – 390 с.
9. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю / В. М. Верховинець. – 5-те вид., доп. – К. : Музична Україна, 1990. – 150 с.
10. Гуменюк А. І. Народне хореографічне мистецтво України / А. І. Гуменюк. – К. : Вид-во АПН УРСР, 1963. – 235 с.
11. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца : Упражнения у станка : учеб. пособие для вузов искусств и культуры / **Гусев** Геннадий Петрович.. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 206, [1] c.; ил., ноты.
12. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю : посібник : Частина перша / Зайцев Євген Васильович. К. : Мистецтво, 1975. – 223 с.

Додаткова:

1. Балет: энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М. : Советская энциклопедия, 1981. – 623 с. : ил.
2. Барвистий віночок : збірка сюжетних танців для дітей молодшого і середнього шкільного віку. – К. : Музична Україна. 1978. – 120 с.
3. Загорц М. Танцы / Мета **Загорц** ; [пер. со словен. И. Ругел]. – М. : Ижица, 2003. – 79 с. : ил.
4. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом / С. Л. Зубатов. – К. : Інститут підвищення кваліфікації працівників культури, 1997. – 100 с.
5. Зубатов С. Л. Основи викладання українського народно-сценічного танцю / С. Л. Зубатов. – К. : ІПК ПК, 1995. – 133 с.
6. Майорова О. Українські танці / О. Майорова // Мистецтво та освіта. – 2000. – № 4. – С. 26–37.
7. Поклад І. Танець та його функції в історії людства (культурно-історичний та психологічний аналіз) / І. Поклад // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії. – К. : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології, 2004. – С. 227–232.
8. Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю : Програма для студ. спец. 7.020202 "Хореографія" спеціалізації "Народна хореографія" / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; уклад. В. О. Камін. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 29 с. – Бібліогр.: с. 28–29.
9. Ткаченко Т. С. Народный танец / Т. С. Ткаченко ; под общ. ред. Н. И. Львова. – М. : Искусство, 1967. – 656 с.
10. Ткаченко Т. С. Работа с танцевальным коллективом / Т. С. Ткаченко. – М. : Искусство, 1958. – 148 с.
11. Українські народні танці / упоряд., вступна стаття та примітки А. І. Гуменюка ; за ред. П. П. Вірського. – К. : Наукова думка, 1969. – 615 с.
12. Уральская В. И. Природа танца / **Уральская** Валерия Иосифовна. – М. : Сов. Россия, 1981. – 110 с. : ил.
13. Уральская В. И. Рождение танца / **Уральская** Валерия Иосифовна. – М. : Сов. Россия, 1982. – 143 с. : ил. - (Б-чка "**В** помощь худож. самодеятельности"; № 18).

Інформаційні ресурси

1. Гиршон А. Импровизация и хореография / А. Гиршон // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psitren.nm.ru/articles/improvez.html.
2. Лепкофф Д. Контактная импровизация или Что происходит, когда я фокусирую внимание на ощущении гравитации, земле и партнере? / Д. Лепкофф // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://girshon.ru/txt/lepkoff.htm.
3. Моргенрот Д. Структурная танцевальная импровизация (отрывки из книги) /Д. Моргенрот// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://girshon.ru/txt/joyce2.htm.
4. Пэкстон С. История и будущие импровизации / С. Пэкстон. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://girshon.ru/txt/paxton1.htm>.
5. Энциклопедия танца. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.krugosvet.ru/node/39681?page=3,19>
6. Энциклопедия балета. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.niv.ru/doc/ballet/encyclopedia/index.htm>
7. Український народний танець // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrainian-dancing.com/biblioteka4.html>
8. Ваганова А. Основы классического танца / А. Ваганова. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.balletmusic-books.narod.ru/Vaganova/Vaganova_main_page.htm>
9. Историко-бытовой танец // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/istoriko_bytovoj_tanec/57>
10. Историко-бытовой танец // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://miniteatr.com.ua/>

Погоджено _____________

навчальний відділ

«_____»________________