

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

НОЦ «Институт непрерывного
образования»

Е.В. Мошкина

2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Балетмейстер современного танца»

Красноярск 2021

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Аннотация программы

Программа повышения квалификации «Балетмейстер современного танца» имеет художественную направленность и предполагает создание условий для личностного самоопределения и самореализации.

Основатели современного танца, как правило, отрицали академический классический танец как выразительное средство, позволяющее воплотить на сцене переживания и проблемы современного человека, но признавали классическую школу как необходимый тренинг для танцовщика. В современном танце существенным является попытка исполнителя выстроить связь между формой танца и своим внутренним состоянием. Большинство техник современного танца сформировалось под влиянием какой-либо четко изложенной философии или определенного видения мира. Вкратце то, что сейчас понимается под термином «современный танец», можно суммировать как концентрацию не только на движениях тела, но и на ощущениях, возникающих в процессе танца, и на душевном состоянии. Его иногда называют танцем для головы, философским танцем.

Цель современного танца – это гармония в теле, в душе и в ментальности, а также между этими тремя компонентами. Современный танец – это не просто техника, это мироощущение. В этом достоинство современного танца, его эмоциональное богатство. Приоритет качества движения над его формой позволяет выразить себя в современном танце людям с недостаточным для классического балета или других силовых или акробатических танцевальных стилей физическими данными.

Основное отличие всех техник современного танца – использование гравитации и работа с весом тела, отсутствие стремления скрыть усилие, затрачиваемое при движении, нарушение вертикальной оси держания тела, фокусирование внимания на центре тела и работа с ним. Взаимосвязь дыхания и движения придает динамическую окраску движениям. Все эти особенности современного танца нашли свое отражение в содержании программы повышения квалификации.

1.2. Цель программы

Цель программы повышения квалификации – совершенствование профессиональных компетенций балетмейстеров, осуществляющих творческое руководство художественным и артистическим персоналом, обеспечивающих художественный уровень спектаклей (концертов, представлений) и участвующих в разработке репертуарных планов.

1.3. Компетенции (трудовые функции) в соответствии с профессиональным стандартом (формирование новых или совершенствование имеющихся)

Программа разработана на основе квалификационных характеристик должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС РФ)).

Программа направлена на совершенствование компетенций (совершенствование способов и средств исполнения должностных обязанностей в соответствии с указанным выше разделом ЕКС РФ) балетмейстера:

- участвует в создании новых и возобновлении ранее созданных балетных спектаклей (номеров);
- по поручению балетмейстера-постановщика участвует в подготовительном периоде подготовки новой постановки, собирая и анализируя необходимый хореографический, музыкальный, иконографический материал;
- проводит отдельные репетиции или принимает в них участие в качестве ассистента;
- осуществляет ввод новых исполнителей в балетные спектакли (номера);
- участвует в планировании и обеспечении репетиционного процесса;

- принимает непосредственное участие в подготовке мероприятий по повышению профессионального мастерства творческих работников организации исполнительских искусств, в работе по пропаганде хореографического, исполнительских искусств, направленной на расширение зрительской аудитории.

1.4. Планируемые результаты обучения

Слушатели в результате освоения программы повышения квалификации будут:

1. Описывать основы техники современного танца.
2. Использовать основные движения современного танца, исполняемые на полу (a terre) в постановках.
3. Демонстрировать основы техники Лестера Хортон (Horton Technique).
4. Демонстрировать основы техники Мерса Каннингема (Cunningham technique).
5. Демонстрировать основы техники Марты Грэм (Graham technique).
6. Демонстрировать основы техники Хосе Лимона (Jose Limon technique).
7. Анализировать особенности композиции в современном танце.
8. Исполнять простые музыкально-ритмических композиций с применением техники Body percussion.

1.5. Категория слушателей: специалисты профессионального образования и дополнительного образования в области хореографии для детей и взрослых.

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение

Необходимый уровень образования – среднее профессиональное и/или высшее профильное образование.

1.7. Продолжительность обучения: 36 часов.

1.8. Форма обучения: очная.

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (требования к аудитории, компьютерному классу, программному обеспечению)

Минимально необходимый для реализации программы повышения квалификации перечень материально-технического обеспечения включает в себя профессионально оборудованный танцевальный зал с зеркалами и полом со специальным покрытием, подходящим для занятий хореографической направленности.

Оборудование танцевального зала:

- стойка хореографического станка с высотой палок, подходящих по росту слушателям программы;
- стулья (по количеству участников мастер-класса);
- звуковоспроизводящее устройство, в т.ч. звукоусилительная аппаратура для наушного микрофона;
- оборудование для демонстрации видео материалов.

1.10. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование и содержание разделов и тем программы	Всего часов	В том числе:		Результаты обучения
			Практические занятия	Самостоятельная работа	
1.	Основы техники современного танца	4	2	2	
1.1	Основы техники современного танца. Понятие центра тела. Центр и периферия	0,5	0,5		Описывать основы техники современного танца
1.2	Формирования представления о центральной оси тела и её кинестетическое осознание. Постановка корпуса и головы в современном танце	0,5	0,5		
1.3	Использование веса тела и инерциальной энергии при движении	1,5	0,5	1	
1.4	Изучение основных движений корпуса в положении сидя (без движений рук и с движениями рук): curve – наклон верха корпуса вперед	1,5	0,5	1	
2.	Основные движения современного танца, исполняемые на полу (a terre)	3	2	1	
2.1	Основные движения современного танца, исполняемые на полу (a terre): side – наклон верха корпуса в сторону	1	1		Использовать основные движения современного танца, исполняемые на полу (a terre) в постановках
2.2	Работа с дыханием. Растяжение связок и сухожилий с помощью перемещения в партере	1	0,5	0,5	
2.3	Виды стоек. Трюковые элементы. Танцевальное перемещение	1	0,5	0,5	
3	Основы техники Лестера Хортон (Horton Technique)	4	3	1	
3.1	Цель, задачи и содержание техники. Расширение диапазона движений и развитие выразительных возможностей тела	1	1		Демонстрировать основы техники Лестера Хортон (Horton Technique)
3.2	Комплексная система упражнений для всех частей тела, включая глаза и язык	2	1	1	
3.3	Понятие силового компонента	1	1		
4	Основы техники Мерса Каннингема (Cunningham technique)	4	3	1	
4.1	Цель, задачи и содержание техники	1	1		Демонстрировать основы техники Мерса Каннингема (Cunningham technique)
4.2	Архитектоника тела в пространстве. Ритм и артикуляция	0,5	0,5		
4.3	Неординарное танцевальное движение техники М. Каннингэма.	0,5	0,5		
4.4	Геометричность движений тела. Плоскостные варианты движений отдельных центров тела	0,5	0,5		
4.5	Изучение комплекса упражнений, координирующий работу тела по принципу М. Каннингема	1,5	0,5	1	

№ п/п	Наименование и содержание разделов и тем программы	Всего часов	В том числе:		Результаты обучения
			Практические занятия	Самостоятельная работа	
5.	Основы техники Марты Грэм (Graham technique)	3	2	1	
5.1	Цель, задачи и содержание техники	0,5	0,5		Демонстрировать основы техники Марты Грэм (Graham technique)
5.2	Работа с полом и использование сжатий в области брюшной полости и таза	0,5	0,5		
5.3	Проработка в партере всех основных положений ног и корпуса	0,5	0,5		
5.4	Принцип сокращения-расслабления в сочетании с элементами классического экзерсиса. Изучение упражнений	1,5	0,5	1	
6.	Основы техники Хосе Лимона (Jose Limon technique)	4	3	1	
6.1	Теория и практика падения и восстановления баланса тела Хосе Лимона	1	1		Демонстрировать основы техники Хосе Лимона (Jose Limon technique)
6.2	Движение дыхания через тело, чувство веса и «тяжёлой энергии» в теле	1	1		
6.3	Использование инерциального движения. Согласованный перетекающий переход тела из одного положения в другое	0,5	0,5		
6.4	Последовательность фаз падения и восстановления баланса отдельного центра тела	1,5	0,5	1	
7.	Особенности композиции в современном танце	4	3	1	
7.1	Экспериментальный характер композиции в современном танце	1	1		Анализировать особенности композиции в современном танце
7.2	Понятие танцевальной фразы. Создание танцевальной фразы и её вариационное развитие на материале	0,5	0,5		
7.3	Работа с пространством. Энергия, импульс, динамика. Выбор музыкального материала. Анализ музыкального материала	0,5	0,5		
7.4	Работа с образами. Работа с предметом. Сопоставление материала	0,5	0,5		
7.5	Танцевальные формы, реализованные на материале современного танца	1,5	0,5	1	
8.	Освоение базовых элементов техники Body percussion. Создание музыкально-ритмических композиций с применением техники Body percussion	6	2	4	Исполнять простые музыкально-ритмические композиции с применением техники Body percussion
9	Сочинение учебно-танцевальных комбинаций на материале современного танца	1		1	Результаты обучения 1–8
10.	Сочинение этюдной работы на материале современного танца	1		1	Результаты обучения 1–8
	Итоговый контроль	2	2		Результаты обучения 1–8
	ИТОГО	36	22	14	

2.2. План учебной деятельности

Результаты обучения	Учебные действия/ формы текущего контроля	Используемые ресурсы/ инструменты/технологии
Описывать основы техники современного танца	Выполнение индивидуальных заданий. Постановка корпуса и головы в современном танце. Изучение основных движений корпуса в положении сидя (без движений рук и с движениями рук)	Видеоматериалы, аудиозаписи. Практические занятия
Использовать основные движения современного танца, исполняемые на полу (a terre) в постановках	Выполнение индивидуальных заданий. Изучение основных движений современного танца, исполняемых на полу. Работа с дыханием. Растяжение связок и сухожилий. Танцевальное перемещение	Видеоматериалы, аудиозаписи. Практические занятия
Демонстрировать основы техники Лестера Хортона (Horton Technique)	Выполнение индивидуальных заданий. Изучение комплексной системы упражнений для всех частей тела, включая глаза и язык.	Видеоматериалы, аудиозаписи. Практические занятия
Демонстрировать основы техники Мерса Каннингема (Cunningham technique)	Изучение комплекса упражнений, координирующий работу тела по принципу М. Каннингема. Работа с полом и использование сжатий в области брюшной полости и таза.	Видеоматериалы, аудиозаписи. Практические занятия
Демонстрировать основы техники Марты Грэм (Graham technique)	Проработка в партере всех основных положений ног и корпуса. Изучение теории и практики падения и восстановления баланса тела	Видеоматериалы, аудиозаписи. Практические занятия
Демонстрировать основы техники Хосе Лимона (Jose Limon technique)	Хосе Лимона. Использование инерциального движения. Согласованный перетекающий переход тела из одного положения в другое	Видеоматериалы, аудиозаписи. Практические занятия
Анализировать особенности композиции в современном танце	Создание танцевальной фразы и её вариационное развитие на материале. Выбор музыкального материала. Анализ музыкального материала. Работа с образами. Работа с предметом. Сопоставление материала	Видеоматериалы, аудиозаписи. Практические занятия
Исполнять простые музыкально-ритмических композиций с применением техники Body percussion	Мастер-класс. Изучение основ техники Body percussion. Выполнение индивидуальных заданий	Видеоматериалы, аудиозаписи

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых заданий. В рамках самостоятельной работы будет выполняться сочинение учебно-танцевальных комбинаций и этюдная работа на материале современного танца.

Задания для самостоятельной работы:

- работа над технологией исполнения базовых элементов;
- самокоррекция в плане физических возможностей;
- подбор музыкального материала для реализации авторских учебно-танцевальных комбинаций и этюдов;
- постановочная деятельность;

- составление собственных аудио- и фонотеки;
- фиксирование изучаемого материала на бумаге или видео-носителях.

Виды самостоятельной работы:

- расширение информационного поля слушателей программы в области современного танца благодаря изучению творчества и педагогического опыта таких знаменитых деятелей как Х. Лимон, М. Грехэм, Ч. Вейдман, М. Каннингем и др.;
- знакомство с композиционно-лексическим и индивидуальным стилями данных хореографов;
- самоподготовка по совершенствованию исполнительского мастерства (разогрев, свинговые движения, техника падения, сложные технические элементы и др.);
- самостоятельная работа по закреплению пройденного учебного материала;
- прослушивание музыкального материала, используемого мастерами современной хореографии.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы в корпоративной сети СФУ и сети Интернет

Основная литература

1. Александрова, Н.А. Танец модерн: пособие для начинающих: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н.А. Александрова, В.А. Голубева. – 3-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2016. – 128 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». – режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/76821>.
2. Пластическая выразительность как один из определяющих компонентов в создании художественного образа: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – СПб.: Композитор, 2018. – 20 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/105218>.
3. Усачёв, Ю.Ю. Современный танец: теория, рождённая практикой: монография / Ю.Ю. Усачёв; Тамбовский. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. – Тамбов: Принт-Сервис, 2017. – 184 с.
4. Усачев, Ю.Ю. Создавая хореографическое произведение... / Ю.Ю. Усачев / Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГ–БОУ ВО «Тамб. гос. муз.-пед. ин-т С.В. Рахманинова». – Тамбов: Принт-Сервис, 2017. – 98 с.
5. Усачёв, Ю.Ю. Танец модерн: основы обучения: учебно-метод. пособие / Ю.Ю. Усачёв; Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГБОУ ВО «Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова». – Тамбов: Принт-Сервис, 2018. – 62 с.
6. Фуллер, Л. Пятнадцать лет моей жизни: учебн. пособие [Электронный ресурс] / Л. Фуллер; пер. с фр. О.В. Михнюк. – СПб.: Планета музыки, 2017. – 176 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91261>.

Дополнительная литература

1. Абызова, Л. История хореографического искусства. Отечественный балет XX – начала XXI века: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Л. Абызова. – СПб.: Композитор, 2012. — 304 с. / Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70191>.
2. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и понятий: словарь [Электронный ресурс] / Н.А. Александрова. – СПб.: Планета музыки, 2011. — 624 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1933>.

3. Алловерт, Н. Борис Эйфман: вчера, сегодня... / Н.А. Алловерт. – СПб.: Балтийские сезоны, 2012. – 144 с.
4. Балет: энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Григорович. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 623 с.
5. Громов, Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актёра: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ю.И. Громов. – 2-е изд., испр. – СПб.: Планета музыки, 2011. – 256 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1945>.
6. Есаулов, И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: учебно-метод. пособие [Электронный ресурс] / И.Г. Есаулов. – 4-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. – 160 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113158>.
7. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Д. Зайфферт. – 5-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2019. – 128 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/117649>.
8. Зыков, А.И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А.И. Зыков. – 4-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2018. – 344 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111451>.
9. Ким, Б. Формирование балетной осанки: метод. реком. для подготовительного отделения / Б. Ким. – 2-е изд. – СПб.: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2013. – 49 с.
10. Луговая, Е.К. Философия танца / Е.К. Луговая. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2008. – 131 с.

3.2. Программное обеспечение (информационные обучающие системы, системы вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций и др.)

1. Академия танца Бориса Эйфмана [Электронный ресурс]. – СПб., 2013. – Режим доступа: <https://eifmanacademy.ru/>.
2. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разработ. ООО «Ай Пи Эр Медиа». – Саратов, 2016. – Режим доступа: <http://www.bibliocomplectator.ru>.
3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com>.
- Dancehelp.ru- в помощь хореографу [Электронный ресурс]. – Новосибирск: ООО «Альянс-Танец», 2017. – Режим доступа: <http://dancehelp.ru>.
5. История танцев [Электронный ресурс] / А.С. Злыгостев: подборка материалов, оцифровка, оформление, разработка ПО. 2001–2016. – Режим доступа: <http://dancelib.ru>.
6. Мир хореографии [Электронный ресурс] / ред. М.В. Таран. 2017. – Режим доступа: <http://www.danceorsk.narod.ru>.
7. Dancerussia.ru [Электронный ресурс]: офиц. сайт проекта «Танцевальный Клондайк». Web-издательство «ВЕК ИНФОРМАЦИ». – Режим доступа: <http://dancerussia.ru>.
8. Dance.ru. Все о танцах [Электронный ресурс]: федеральный портал / гл. ред. В. Гизатуллин. – М., 2010–2017. – Режим доступа: <http://www.dance.ru>.
9. Horeograf.com. все для хореографов [Электронный ресурс]: проект и ред. Н. Довбыш. – 2017. – Режим доступа: <http://www.horeograf.com>.

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы

Итоговая аттестация – форма контроля, проводимая по окончании обучения по программе повышения квалификации в форме практического показа учебно-танцевального материала.

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации

Результат практического показа оценивается на «отлично», если продемонстрировано:

- яркое воплощение манеры и характера исполняемого танцевального материала;
- техническое совершенство исполнительского мастерства;
- исполнение трюковых элементов и сольных партий;
- личностно-ценностное отношение к исполняемому танцевальному материалу.

Результат практического показа оценивается как «хорошо», если продемонстрировано:

- недостаточно яркое воплощение манеры и характера исполняемого танцевального материала;
- знание танцевального текста с некоторыми методическими недочётами, требующими корректировки;
- личностно-ценностное отношение к исполняемому танцевальному материалу.

Результат практического показа оценивается «удовлетворительно», если продемонстрировано:

- исполнение танцевального материала на уровне ниже среднего;
- слабая техническая подготовка;
- недостаточное знание танцевального текста.

Программу составили:

Педагог Академии танца Бориса Эйфмана,
хореограф-постановщик

Михеева К.А.

Руководитель программы:

Педагог Академии танца Бориса Эйфмана,
хореограф-постановщик

Михеева К.А.