

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ»

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по
учебно-методической работе
_____ Л.А. Меньшиков
" ____ " _____ 20__ г.
Регистрационный № _____

Одобрено на заседании
учебно-методического
совета
" ____ " _____ 20__ г.
(протокол № _____)

ПРОЕКТ

Дополнительная профессиональная программа
(профессиональной переподготовки)

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА А.Я.
ВАГАНОВОЙ, ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

Формы обучения: с отрывом от работы
Нормативный срок обучения – 864 часа
Из расчета 36 часов на одну неделю

Санкт-Петербург
2015

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность» составлена на основании требований ФГОС ДПО.

Составитель программы:

И.Л. Кузнецов, кандидат искусствоведения, доцент, декан факультета повышения квалификации.

Рецензент программы:

Л.А. Меньшиков, кандидат искусствоведения, профессор кафедры философии, истории и теории искусства.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность» рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического совета (протокол заседания № _____) от «__» _____ 20__ г.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Целью реализации программы профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность» является формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области балетной педагогики.

1.2. Характеристика профессиональной педагогической деятельности

а) Профессиональная деятельность слушателей, прошедших обучение по программе профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность» осуществляется в области культуры и искусства, связанной с хореографическим искусством и способами его функционирования в обществе, в учреждениях сферы образования, культуры и искусства.

б) Объектами профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по программе профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность» являются:

- обучающиеся хореографическому искусству как профессии, и процесс обучения принципам организации движений человеческого тела в соответствии с методикой хореографических дисциплин;
- обучающиеся педагогике, истории и теории хореографического искусства, и процесс обучения принципам исторического, художественного и системного анализа хореографии;
- психический, физиологический, биомеханический и весогабаритный аппарат танцовщика и процесс организации движений человеческого тела в соответствии с эстетикой и закономерностями хореографического искусства;
- процесс эстетического обучения и воспитания учащихся средствами хореографического искусства.

в) Слушатели, успешно завершившие обучение по программе профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность» должны решать следующие профессиональные задачи:

- осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях среднего, высшего профессионального и дополнительного образования, хореографических коллективах;
- формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу

хореографического обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний;

- создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности личностно-профессионального становления обучающегося;
- анализировать факторы формирования и закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства;
- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания;

1.3. Требования к результатам освоения

Слушатели в результате освоения программы профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность» должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

- способностью обучать танцевальным дисциплинам в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности;
- способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, последовательно методически грамотно формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия на высоком педагогическом уровне;
- способностью осознавать и владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологий хореографического образования, психологии и педагогики хореографии и художественного творчества, анализировать факторы возникновения и закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства и творчества;
- способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм;
- способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся, объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед исполнителем смысл, образность и музыкальность хореографических композиций;

- способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнителя хореографического репертуара;
- способность создавать необходимые условия для личностного и духовно-нравственного развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе;

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность»

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное хореографическое образование.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

Желательно иметь стаж работы (не менее одного года), связанной с хореографическим обучением, в должности преподавателя классического танца, преподавателя характерного танца, преподавателя исторического танца.

1.5. Трудоемкость обучения по программе профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность»

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 864 часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы слушателей.

1.6. Форма обучения

Форма обучения – с отрывом от производства.

1.7. Режим занятий

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы слушателей.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

Основным документом программы является учебный план.

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов программы, обеспечивающих формирование компетенций.

Наименование дисциплин	Общая трудоемкость в часах	Всего аудиторных часов	Объем учебной работы в часах			Самостоятельная работа	Формы контроля		
			Лекции	Индивидуальные занятия	Практические занятия		Контрольная работа	Зачет	Экзамен
1. Методика преподавания классического танца			80		200				
2. Методика преподавания характерного танца			40		80				
3. Методика преподавания исторического танца			40		80				
4. Теория хореографического искусства									
5. История хореографического искусства									
6. Русский язык			160						
Итого									
Итоговая аттестация	Итоговый экзамен								

2.2. Дисциплинарное содержание программы

Дисциплинарное содержание программы представлено через дидактическое содержание дисциплин.

2.2.1. Курс «Методика преподавания классического танца» состоит из четырех разделов.

Раздел первый. Программные задачи первого-девятого годов обучения классическому танцу в хореографическом учебном заведении.

Раздел второй. Правила исполнения и методика изучения движений классического танца во всех его формах и комбинациях в развитии «от простого к сложному». Характерные ошибки. Музыкальная раскладка движений на различных этапах обучения.

Раздел третий. Построение урока классического танца. Особенности мужского и женского уроков классического танца. Особенности уроков для артистов балета.

Раздел четвертый. Методическое наследие классического танца отечественной хореографической школы: методические и фундаментальные труды.

2.2.2. Курс «Методика преподавания характерного танца» состоит из четырех разделов.

Раздел первый. Программные задачи обучения характерному танцу в хореографическом учебном заведении.

Раздел второй. Правила исполнения и методика изучения движений характерного танца во всех его формах и комбинациях в развитии «от простого к сложному». Характерные ошибки. Музыкальная раскладка движений на различных этапах обучения.

Раздел третий. Построение урока характерного танца.

Раздел четвертый. Методическое наследие характерного танца отечественной хореографической школы: методические и фундаментальные труды.

2.2.3. Курс «Методика преподавания исторического танца» состоит из четырех разделов.

Раздел первый. Программные задачи обучения исторического танцу в хореографическом учебном заведении.

Раздел второй. Правила исполнения и методика изучения движений исторического танца во всех его формах и комбинациях в развитии «от простого к сложному». Характерные ошибки. Музыкальная раскладка движений на различных этапах обучения.

Раздел третий. Построение урока исторического танца.

Раздел четвертый. Методическое наследие исторического танца отечественной хореографической школы: методические и фундаментальные труды.

2.2.4. Курс «Теория хореографического искусства».

Понятия «танец», «хореография», «балет». История возникновения терминов, их интерпретация, исходя из современной художественной практики. Танец в истории цивилизации и культуре общества. Исторические предпосылки возникновения балета как самостоятельного вида искусства.

Балет в ряду других видов искусств. Отличительные особенности балета. Балет как синтетический вид искусства. Хореографические выразительные средства. Классический танец – основной художественный язык балетного театра. Место характерного, исторического танца и пантомимы в балетном спектакле. Различные направления современного танца (танец модерн, джаз-танец, спортивный танец и др.); их взаимодействие с балетным театром. Понятие «танцтеатра».

Структура балетного спектакля. Номерная структура классических балетов. Хореографические структуры (вариации, *pas de deux*, *grand pas*, монолог, дуэт, ансамбли и т. д.) на примерах классического и современного репертуара.

Балет и литература. Балет и драма. Понятие драматургии (фабула, сюжет, конфликт, развитие действия и т.д.). Законы драматургии применительно к балетному театру. Либретто как литературная и драматургическая основа балетного спектакля. Драмбалет как явление балетного театра.

Музыка балета: исторический обзор. Балетные композиторы-«ремесленники» и композиторы-симфонисты. Основные музыковедческие понятия (тема, лейтмотив, главная тема, побочная тема, реприза), необходимые для понимания явления хореографического симфонизма. Взаимосвязь музыкального и хореографического симфонизма. Противоборство драмбалета и хореографического симфонизма.

Художественное оформление балетного спектакля. Роль костюма в историческом развитии балетного театра. Роль художника в балете на примере

С. Вирзаладзе. Образ в балете. Л.Д. Блок об образе в балетном спектакле. Проблема интерпретации исполнителем партии в балетном спектакле.

2.2.5. Курс «История хореографического искусства»

Возникновение и развитие танца. Основные этапы развития западноевропейского балетного театра от истоков до XVIII века. Возникновение танца. Теории происхождения танца. Танцы первобытнообщинного строя и источники их изучения. Танцевальная культура Средневековья. Танцевальная культура эпохи Возрождения. Оценка достижений итальянского хореографического искусства. Создание предпосылок формирования балетного жанра.

Рождение балета во Франции. Соотношение профессионального и любительского исполнения в придворных спектаклях. Творчество Ж.-Б. Люлли, Ж.-Б. Мольера, П. Бошана. Балет в Англии XVI-XVII вв. Английский балет эпохи Просвещения. Творчество Д. Уивера (1675-1760). Балетный театр Австрии. Ф. Хильфердинг (1710-1768), австрийский балетмейстер. Венский период его творчества. Творчество Г. Анджиолини (1731-1803), итальянского балетмейстера, композитора, либреттиста, теоретика. Французский балет первой половины XVIII в. Танцовщики: М. Блонди (1675-1747), Л. Дюпре (1697-1739), танцовщицы: Ф. Прево (1680-1741), М. Камарго (1710-1770), М. Салле (1707-1765). Французский балет второй пол. XVIII в. Ж.-Ж. Новерр (1721-1810), французский танцовщик, балетмейстер, педагог, теоретик. Новерр - «отец современного балета». Место реформ Новерра в истории балета. Актуальность трудов Новерра для сегодняшнего бытования балетного театра. Французский балетный театр на рубеже XVIII-XIX в. Танцовщики-виртуозы: Г. Вестрис (1729-1808), М. Гардель (1741-1787) О. Вестрис (1760-1842); танцовщицы: М. Аллар (1742-1802), М. Гимар (1743-1816). Усложнение техники женского танца. Творчество Л. Дюпора (1781-1853). Преромантизм. Творчество Ж. Доберваля (1742-1806). Ш. Дидло (1767-1837). Европейский период творчества.

История русского балетного театра от возникновения до эпохи романтизма. Народные истоки русского балета. Формирование придворного театра. Театр при дворе царя Алексея Михайловича. Танцевальная культура в эпоху Петра I. Начало профессионального хореографического образования. Открытие первой профессиональной балетной школы в Петербурге (1738). Иностранные балетмейстеры в России (Ф. Хильфердинг, Г. Анджиолини). Балетное искусство в России во второй половине XVIII в. Первый русский балетмейстер И. Вальберх (1766-1819). Крепостной балет. Творчество Дидло (1767-1837) в России. Сподвижница Дидло танцовщица и педагог Е. Колосова (1780-1869). Выдающиеся ученики Дидло: М. Иконина (1787-1866), А. Новицкая (1790-1822), М. Данилова (1793-1810), А. Истомина (1799-1848), А. Лихутина (1802-1843), Е. Телешова (1804-1857), Н. Гольц (1800-1880), Я. Люстих (1790-1825). Московский балетный театр начала XIX в. Творчество танцовщика, балетмейстера, педагога А.

Глушковского (1793-ок.1870). Открытие Большого театра (1825).

Эпоха романтизма. Эпоха Петипа. Романтизм в балетном театре. Балетмейстер Ф. Тальони (1777-1871). «Сильфида» (1832) - первенец романтического балета. Творчество А. Бурнонвиля и датская «Сильфида». История создания и анализ балета «Жизель». Выдающиеся балерины романтизма. М. Тальони (1804-1884), Ф. Эльслер (1810-1840), Ф. Черрито (1817-1909), К. Гризи (1819-1899), Л. Гран (1819-1907). Балетмейстер эпохи романтизма Ж. Перро. Творчество А. Сен-Леона (1821-1870). Эпоха Мариуса Петипа (1818-1910). Династия Петипа. Образование М. Петипа. Европейский период творчества М. Петипа-танцовщика. Первые постановки Петипа. Начало творчества Петипа в России. Приезд Петипа в Россию. Петипа-танцовщик на русской сцене. Партнерши. Первые постановки Петипа «Пахита» (1847), «Сатанилла, или Любовь и ад» (1848). «Голубая Георгина» (1860). Сочетание выразительных средств романтического балета и водевиля. Использование индивидуальных особенностей своей супруги – танцовщицы М. Суровщиковой. Петипа во главе петербургской труппы. Творческие методы Петипа. Структура его балетов, хореографические формы и выразительные средства. Эстетические принципы. Достижения мировой балетной техники в балетах Петипа. «Дочь Фараона» (1862), «Дон Кихот» (1869, Москва; 1871, СПб), «Царь Кандавл» (1863), «Дочь снегов» (1879), «Баядерка» (1877). Проблемы симфонизации танца на несимфоническую музыку на примере «Теней». Творческий союз Петипа с композиторами-симфонистами П. Чайковским и А. Глазуновым. Петипа и балет-феерия. Хореографическое воплощение симфонической музыки Чайковского в балете «Спящая красавица» (1892) и Глазунова в «Раймонде» (1898). Особенности работы балетмейстера и композиторов. Малые формы в творчестве Петипа. Танцы в операх. Одноактные балеты Петипа. «Привал кавалерии» (1896). Исполнители в балетах Петипа П. Леньяни, К. Брианца, М. Кшесинская, О. Преображенская, Е. Вазем, М. Петипа, Л. Иванов, П. Гердт, С. Легат. Значение творчества Петипа. Балеты Петипа на современной отечественной сцене и за рубежом. Проблема сохранения наследия Петипа. Творчество Л. И. Иванова, танцовщика, балетмейстера, педагога. «Лебединое озеро»: два хореографа – один шедевр. Исполнительское искусство на рубеже XIX-XX веков. О. Преображенская (1871-1962), М. Кшесинская (1872-1971), В. Трефилова (1875-1943), А. Ваганова (1879-1951), Ю. Седова (1880-1969), Л. Егорова (1880-1972), Е. Гельцер, В. Тихомиров и др.

2.2.6. Курс «Русский язык»

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Академия обеспечивает необходимые условия для реализации программы профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность».

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, ауди и видео фондам Академии, а также персональным компьютерам, используемых в учебном процессе и находящихся в библиотеке Академии.

Видеотека Академии укомплектована видеофондами, мультимедийными материалами согласно профильной направленности ВУЗа.

Необходимый для реализации образовательной программы повышения квалификации перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- компьютерных класса по 12 рабочих мест каждый, оборудованы современными персональными компьютерами;
- лингафонный кабинет на 18 рабочих мест оборудован современными персональными компьютерами;
- класс музыкальной информатики на 5 рабочих мест, оборудован современными персональными компьютерами с MIDI-клавиатурами, акустическими системами и специализированным программным обеспечением;
- кабинет фортепиано оборудован современным персональным компьютером с MIDI-клавиатурой, акустической системой и специализированным программным обеспечением;
- читальный зал библиотеки на 29 рабочих мест, оборудован современными персональными компьютерами с наушниками, копировальной техникой, а так же проектором;
- конференц-зал Академии оборудован современным персональным компьютером, проектором, стационарной акустической системой;
- 3 аудитории оборудованы современными интерактивными досками;
- 8 репетиционных залов оборудованы профессиональным звуковым оборудованием, стационарными акустическими системами, а так же видеооборудованием (широкоформатными телевизорами, проектором);
- Учебный театр Академии оборудован современным звуковым, видео и световым оборудованием;
- 2 аудитории оборудованы электронными пианино с наушниками;
- 2 аудитории оборудованы современными компьютерами с проектором;
- 4 аудитории оборудованы широкоформатными телевизорами и Blue-Ray проигрывателями.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность» включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию слушателей.

Формы, процедуры текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков, доводятся до сведения слушателей в течении первого месяца обучения.

4.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для текущего и промежуточно контроля по дисциплине «Методика преподавания классического танца»

- Построение урока классического танца по программе определенного года обучения.
- Составление комбинаций на основе пройденного материала.
- Составление большого *adagio* по старшим классам. Работа с концертмейстером при подборе музыкального сопровождения.
- Проведение урока классического танца по записям из книг ведущих методистов Петербургской или Московской балетной школы.

4.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для текущего и промежуточно контроля по дисциплине «Методика преподавания характерного танца»

- Построение урока характерного танца по программе определенного года обучения.
- Составление комбинаций на основе пройденного материала.
- Проведение урока характерного танца по записям из книг ведущих методистов школы характерного танца.

4.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для текущего и промежуточно контроля по дисциплине «Методика преподавания исторического танца»

- Построение урока исторического танца по программе определенного года обучения.
- Составление комбинаций на основе пройденного материала.
- Проведение комбинаций, танцев и учебных заданий исторического танца по записям из книг ведущих методистов школы характерного танца.

4.4. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для текущего и промежуточно контроля по дисциплине «Теория хореографического искусства»

- Дать определения понятиям «танец», «хореография», «балет».
- Почему балет относится к высшей форме хореографии?
- Принцип синтеза разных видов искусств в искусстве балета.
- Место драматического балета в истории театра.
- На примере любого балета классического наследия (по выбору студента) рассказать о номерной структуре спектакля.
- Связь музыки и хореографии. Выдающиеся композиторы в балетном театре.
- Что такое "танцсимфония"? Ее примеры на мировой балетной сцене.
- Значение оформления спектакля. Каких выдающихся художников балетной сцены вы знаете?
- Каково значение актерского мастерства при создании образа в спектакле?

4.5. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для текущего и промежуточно контроля по дисциплине «История хореографического искусства»

- Какие этапы развития танцевальной культуры до рождения балетного театра вы можете выделить?
- Значение опыта балетного театра Франции XVII века для дальнейшего развития хореографии.
- Балет в Англии XVI-XVII веков. В чем новаторство Д. Уивера?
- Творчество Ф. Хильфердинга.
- Творчество итальянского балетмейстера Г. Анджиолини
- Характеристика французского балета второй пол. XVIII в.
- Место Новерра в истории балетного театра. Почему Новерра называют «отцом современного балета»?
- Творчество Ж. Доберваля. Значение его балетов «Дезертир» и «Тщетная предосторожность» для эпохи преромантизма.
- Исполнительское искусство Г. Вестриса, М. Гарделя, О. Вестриса, М. Аллар, М. Гимар. Влияние развития техники женского танца на эстетику балетного театра.
- Назовите народные истоки русского балета и источники изучения древних форм танцевальной культуры.
- Социальные предпосылки формирования придворного театра.
- Начало профессионального хореографического образования в Петербурге и Москве.
- В чем значение творчества Хильфердинга и Анджиолини для становления и развития русского балетного театра?
- Крепостной балет и его значение для русского искусства.

- Первый русский балетмейстер И. Вальберх.
- Творчество Ш. Дидло в России и его значение для формирования русского исполнительского искусства.

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Составитель программы профессиональной переподготовки «Методика преподавания классического танца А.Я. Вагановой, традиции и современность» - Кузнецов Илья Леонидович, кандидат искусствоведения, доцент, декан факультета повышения квалификации.