

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская
«28 » февраля 2025 г.
Регистрационный № УД-6-33/эуч.

ТЕХНИКИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям),
направление специальности
1-17 02 01-10 Хореографическое искусство (современный танец)

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12.04.22г. № 78, учебных планов БГУКИ по направлению специальности 1-17 02 01-10 Хореографическое искусство (современный танец).

СОСТАВИТЕЛЬ:

Е.Е.Ясюк, преподаватель кафедры хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Ж.В.Лебедева, преподаватель учреждения образования «Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж», Заслуженная артистка Республики Беларусь;

Е.В. Пагоцкая, декан факультета художественной культуры, учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №5 от 18.12.2024 г.);

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 26.02.2025).

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя цикловой комиссии «Хореографическое искусство. Народное танцевальное художественное творчество» учреждения образования «Минский государственный колледж искусств»

Драпезо М.Г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Техники современного танца» включена в модуль «Контемпорари дэнс» и является важной дисциплиной для всесторонней профессиональной подготовки студентов-хореографов в области хореографического искусства.

Программа учебной дисциплины находится в тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами «Новые направления современной хореографии», «Контактная импровизация и партнеринг», «Методика исполнения движений современного танца», «Хореографический тренаж», «Искусство балетмейстера».

Учебная программа «Техника современного танца» рассчитана на 2 семестра (7, 8 семестр), включает в себя лекционные, практические и индивидуальные занятия.

Учебная программа «Техники современного танца» отражает современные достижения в исследовании природы создания, наполнения и передачи посредством движения информации в контексте тела-объекта, без сохранения тесной связи с традициями классического, народного, эстрадного хореографического образования. Программа ориентирована на развитие личности обучающегося хореографа на основе усвоения универсальных учебных действий, включающих в себя навыки и практику исполнительской деятельности, умения передавать накопленный материал с максимальной эффективностью результата.

В результате изучения учебной дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки исследования, создания и исполнения перформативной, танцевальной лексики как формы психофизического взаимодействия со зрителем, партнером, учеником в рамках невербального хореографического диалога, отраженного в разработанном постановочном, импровизационном, экспериментальном опыте.

Цель изучения учебной дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических умений в области исполнительской работы в техниках современного танца.

Задачи учебной дисциплины:

- развитие и усовершенствование исполнительских навыков артиста современного танца;
- свободное владение разными техниками современного танца, знание их отличий;
- развитие у студентов артистичности;
- изучение методики построения и проведения урока современного танца, принципов подбора музыкального оформления урока.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- особенности техник современного танца;
- движения современного танца в подготовительной и законченной форме;
- приемы и методы изучения техник современного танца.

- методику построения и проведения урока современного танца;
 - специфику работы в коллективах современного танца разных техник.
- уметь:**

- создавать и исследовать художественный сценический образ;
- исполнять базовые движения разных техник современного танца;
- владеть разными техниками исполнения современного танца;
- адаптироваться к условиям работы в хореографических коллективах с разной стилистической направленностью;
- применять на практике аудио- и видеоматериалы.

владеть:

- сформированным навыком исследования в определенной технике современного танца
- навыком создания и исполнения перформативной, танцевальной лексики.

Освоение образовательной программы по учебной дисциплине «Техники современного танца» должно обеспечить формирование у студентов специализированной компетенции: использовать разнообразные техники современного танца для постановочной деятельности профессиональных коллективов.

В результате изучения учебной дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки исследования, создания и исполнения перформативной, танцевальной лексики как формы психофизического взаимодействия со зрителем, партнером, учеником в рамках невербального хореографического диалога, отраженного в разработанном постановочном, импровизационном, экспериментальном опыте.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной жизни страны.

В соответствии с учебным планом БГУКИ программа по учебной дисциплине «Техники современного танца» рассчитана всего на 184 часа, из них 92 часа – аудиторные занятия (12 часов – лекционные занятия, 72 часа – практические занятия, 8 часов – индивидуальные занятия).

Рекомендуемые формы текущей аттестации: творческое задание, показ. Рекомендованные формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Актуальность, цель и задачи учебной дисциплины «Техники современного танца». Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами. Место учебной дисциплины «Техники современного танца» в системе профессиональной подготовки специалиста-хореографа. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины. Формы контроля.

Тема 1. Композиция урока по принципам исследования движения (movement research). Практическое обоснование анализа движения по Р.Лабану

Композиция занятия по принципам исследования движения заключается в связи общих и индивидуальных разогревочных упражнений.

Основная часть урока состоит из практического выполнения студентами исследовательской задачи: практическое обоснование анализа движения по Р.Лабану; системный анализ хореографической фразы; исследование форм и качеств усилий; плоскости и направления усилий; построение пластической (движженческой фразы); практика исследования движения.

Целями исследовательской задачи является фокусировка студента на телесности, физических законах существования движения, определение основных категорий в контексте себя как объекта исследования.

Работа с пространством, практическое определение и фиксация кинесферы. Построение пространственной матрицы. Анализ реакций внутри тела, практика моделей общей телесной коммуникации их чередованием: дыхание, центр–периферия, голова–хвост, верхний–нижний, целое–половина.

Тема 2. Системный анализ хореографического произведения по Р.Лабану. Определение, формы и качества усилий. Определение, плоскости и теория направления усилий

Определение категорий используемого пространства: общее пространство произведения, зоны уровней, пространство предельного движения, формы следа движения, пути движения, межличностные пространства, кинесферы, тела.

Считывание авторского (либо стилевого) изменения формы тела. Определение и функция обликов тел. Определение источников потока изменения формы тела. Определение качеств формы движения, способов изменения формы. Анализ отношений: тело, тело-окружающая среда, тело-другое тело. Анализ и определение фраз: подготовка/намерение, инициация, основное действие, переход. Анализ личного в фразе.

Практика ощущения усилия как динамики, качественное использование энергии, текстуры, цвета, эмоции, внутреннего состояния.

Практическая работа с факторами усилий: поток – непрерывность, постоянство; вес – намерение, ориентация на свой вес тела; время – интуиция, принятие решений, ощущение момента; пространство – мышление, идеи, окружающая среда.

Работа с качествами усилий: импульс, импакт (воздействие), свинг, взмах, акцент, пауза, отскок, вибрация.

Практика определения пространственного натяжения. Формирование кристаллических форм направлений пространственного натяжения.

Практическое исследование направлений и измерений, пересечения осей. Практика работы в трех измерениях: сагитальном, латеральном и спиральном.

Практика работы с определением и изменением направления усилия. Работа с поверхностью тела – касающейся, притягивающей, отталкивающей пол.

Тема 3. Построение движеческой фазы. Практика исследования движения. Создание танцевальных комбинаций

Практические задачи по исследованию множества вариантов направлений усилия и противоположным им направлениям движения. Прием разделения длины последовательной передачи усилия костями, исследование множества вариантов направлений при условии движения структурированных частей тела.

Практическое исследование наличия и необходимости связи: намерение – инициация – действие – переход; как во всем цикле, так и в связях отдельных компонентов.

Исследование возможностей совершенствования фазы приемами эмоционально-чувственных контрастов, изменения контроля усилий, вариантов изменения времени движения.

Формы определения понятий «танец» и «не танец». Исследование практик танца и не танца. Определение практического функционала категорий: тело, пространство, время, отношения в контексте форм танца и не танца. Задачи импровизационного присутствия и отсутствия движения.

Формы вариантов изменения, совершенствования пластических фраз педагога. Работа с пластическим текстом в контексте постоянного изменения момента усилия, пространственных направлений, новых отношений, состояний и др.

Тема 4. Композиция урока пластического языка гага (gaga) Охада Нахарина. Принципы построения движений в гага

Занятие пластическим языком гага имеет продолжительность 1 час (60 минут) непрерывного движения. Фокус осознания и движения перемещается от сустава к суставу последовательно, как правило, от шеи к

стопам. При проработке следующего сустава, фокус осознания возвращается к предыдущим и прорабатывает их координацию, совместное движение нескольких суставов. Деление времени наполнения занятия строится на длительности периодов фокуса осознания и проработки движения, как изолированного, так и координационного.

На протяжении занятия варьируется темп движения посредством качества импакта (воздействия), ускоряясь к финалу проработки как движений изолированных суставов, так и во время координации других.

Ритмическое деление времени проработки движения индивидуально, однако к финалу педагог объединяет все движения с ускорением темпа и амплитуды, начиная обратный отсчет от десяти к нолью, при котором ноль – направленное вытягивание суставов с отсутствием движения в других направлениях, со сбросом усилия по окончании.

Активно используется пространство, как внешнее, так и внутреннее. Изменение направления усилия внутри тела и амплитуды движения в окружающем пространстве.

Основной принцип движения пластического языка гага – это первичность ощущений. По Нахарину, даже не двигаясь, можно почувствовать движение. Сочетание чувства движения и реального движения – основа пластического языка гага. При условии, что эмоциональную окраску чувства движения создаёт исполнитель, в языке гага преподаватель ставит задачу соединять ощущение счастья, радости с чувством движения и с движением.

Тема 5. Использование элементов движенческой структуры классического экзерсиса в классе gaga-dancers

При преподавании пластического языка гага, различают две формы интенсивности: gaga-dancers и gaga-people. В форме gaga-people нет цели профессионального совершенствования, есть цель чувства собственного тела и движения, его принятие и исследование. Практика gaga-people – это класс, рассчитанный на тех, кто обладает небольшим танцевальным опытом или не имеет его совсем; gaga-dancers представляет собой класс для тех, кто располагает обширным танцевальным опытом. И там, и там царят общие правила и принципы. При непрерывном последовательном движении от сустава к суставу, при работе ног, в языке гага используют элементы движенческой структуры классического экзерсиса: plie по всем позициям, но со свободным корпусом; battement tendu и jete, rond de jambe par terre, приёмы adagio, grand jetes. При этом gaga-people не включает в себя элементы классического экзерсиса, не работает с амплитудой движения ног (так как это не набор обязательных движений, а способ ощущения себя как тела).

Образность и элементы психологических установок в контексте непрерывного движения пластического языка гага. Методические особенности композиции класса по гага-люди (gaga-people).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля Знаний	
	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
Тема 1. Композиция урока по принципам исследования движения (movement research). Практическое обоснование анализа движения по Р. Лабану	2	12		6	Доклад
Тема 2. Системный анализ хореографического произведения по Р. Лабану. Определение, формы и качества усилий. Определение, плоскости и теория направления усилий	2	14	2		
Тема 3. Построение движеческой фразы. Практика исследования движения. Создание танцевальных комбинаций	2	12	2	6	Разработка комбинации движений
Тема 4. Композиция урока пластиического языка гага (gaga) Охада Нахарина. Принципы построения движений в гага		10		6	Практический показ
Тема 5. Использование элементов движеческой структуры классического экзерсиса в классе по gaga-dancers		16			
Всего...	6	64	4	18	Экзамен, зачет

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Список литературы

Основная

1. Базарова, Н. П. Азбука классического танца : первые три года обучения : учеб.-метод. пособие для высших и средних учебных заведений искусства и культуры / Н. П. Базарова, В. Мей ; [под ред. В. М. Красовской]. – 2-е изд. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1983. – 206 с.
2. Гутковская, С. В. Основы сочинения хореографической композиции : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям). Ч. 3 / С. В. Гутковская. – Минск : БГУКИ, 2020. – 134 с.
3. Карчевская, Н. В. Эстрадный танец в Беларуси / Н. В. Карчевская. – Минск : Энциклопедикс. – 2015. – 272 с.

Дополнительная

1. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце : учебное пособие / В. Ю. Никитин. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. – 520 с.
2. Никитин, В. Н. Энциклопедия тела: психология, психотерапия, педагогика, театр, танец, спорт, менеджмент / В. Н. Никитин. – М. : Алетея, 2000. – 624 с.
3. Чурко, Ю. М. Линия, уходящая в бесконечность: Субъективные заметки о современной хореографии / Ю. М. Чурко. – Минск : Полымя, 1999. – 224 с.
4. Молчалов, Ю. А. Композиция сценического пространства : Поэтика мизансцены. [Учеб. пособие для учеб. заведений культуры] / Юрий Мочалов. – М. : Просвещение. – 1981. – 239 с.
5. Чурко, Ю. М. Белорусский балетный театр / Ю. М. Чурко. – Минск : Беларусь, 1983. – 183 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и контроля

Для выявления и исключения пробелов в знаниях студентов рекомендуется использование следующих средств:

1. Фронтальный опрос на лекциях и практических занятиях.
2. Критериально-ориентированные тесты для контроля теоретических знаний техник современного танца, основных определений и терминологии.
3. Решение проблемных и творческих задач, которые предполагают эвристическую деятельность и поиск неформальных решений.
4. Методы практической диагностики (практический показ движений и упражнений в чистом виде конкретной техники).

Формы и содержание самостоятельной работы студентов

Учебный курс предусматривает значительную часть самостоятельной работы, в ходе которой студенты должны работать над развитием индивидуальных физических данных, над техникой и артистизмом исполнения хореографического материала (подъем, танцевальный шаг, вращения, прыжки, выносливость и др.), над методами и приемами постановочной и репетиционной работы. Также изучаются дополнительная литература и видеоматериалы, студенты знакомятся с лучшими образцами современного танца.

Кроме того, содержание и формы управляемой самостоятельной работы студентов рекомендуется непосредственно связывать с использованием метода проектов, что позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению. В ходе работы над проектом студенты углубляются в предметную область, активно работают с различной хореографической лексикой, осваивают манеру исполнения. В результате каждый студент создает в процессе самостоятельной работы несколько проектов (отдельных хореографических комбинаций, этюдов, урока современного танца) под руководством преподавателя. Такая организация работы способствует развитию профессиональной компетентности.

Примерные задания для управляемой самостоятельной работы

В качестве примерных заданий для управляемой самостоятельной работы студентов предлагаются разработка:

- комбинаций движений для исполнителей разного уровня подготовки;
- урока современного танца в конкретной технике по выбору;
- написание докладов на выбранную технику современного танца.