

Е. П. Шевченко

*Методические рекомендации
по дисциплине*

*«Методика преподавания современного
танца»*

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ГЕРНЫШЕВСКОГО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Е.П. Шевченко

***Методические рекомендации
по дисциплине***

«Методика преподавания современного танца»

*Методические рекомендации
для студентов Института искусств*

2016

Е.П. Шевченко

Ш37 Методические рекомендации по дисциплине «Методика преподавания современного танца»: Методические рекомендации для студентов заочного отделения Института искусств. - Саратов, 2016. - 23 с.

Методические рекомендации по дисциплине «Методика преподавания современного танца» включают информационные сведения о предмете, методические указания по выполнению контрольной работы, написанию рефератов, докладов, вопросы к зачетам, экзаменам.

Предназначены бакалаврам-заочникам, обучающимся по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль Искусство современного танца.

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Учебно-методический совет
Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

© Шевченко Е.П. 2016.

Информационные материалы

1. Индекс и название дисциплины учебного плана	БЗ.Б.7 «Методика преподавания современного танца» Продолжительность курса — уст, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 семестры.
2. Трудоемкость, отчетность	На изучение отводится всего: 900 час, из них 106 аудиторных час (лекционных — нет, практических — 106 час). Для самостоятельного изучения материала — 751 час. Формы отчетности: 1 семестр — зачет, 2 — экзамен, 4 — зачет, 5 — зачет, 6 — экзамен, 8 — зачет, 9 — экзамен.
3. Содержание курса	<p style="text-align: center;">Раздел 1. Современный танец как особый вид пластического хореографического языка</p> <p style="text-align: center;"><i>Тема 1. Введение. Цели и задачи изучения курса «Методика преподавания современного танца»</i></p> <p>Предмет, цели и задачи изучения курса. Структура курса. Краткая характеристика разделов курса. Особенности изучения предмета. Требования к уровню освоения курса. Формы отчетности и контроля выполнения практической и самостоятельной работы. Методика самостоятельной работы студентов в освоении выразительных средств современной хореографии и осуществления на их основе собственных танцевальных композиций.</p> <p>Краткий аннотированный список литературы, кино и видеоматериалов к изучению курса.</p> <p style="text-align: center;"><i>Тема 2. Истоки, становление и развитие джазового танца</i></p> <p>Истоки джаза в музыке и танцевальном фольклоре. Европейские колонии на территории Северной Америки (1607 - 1775 гг.). Традиционное народное искусство Африки и его влияние на музыкально-танцевальную культуру США в XVII - XVIII вв. Искусство американских негров — характерный и органичный элемент культуры США. Гибридная природа джаза, влияние на формирование его стилистики народной (ирландской, шотландской, английской) танцевальной культуры и бальной европейской XVIII - XIX вв. (менуэт, кадрили, гавот). Типичные особенности африканского танца.</p> <p>Рождение сценической формы джаз-танца. Жозефина Беккер, Катарина Данхэм, Перль Праймес, Дональд Мак-Кейла, Метт Меттокс, Луиджи (Евгений Луи). Новые формы сценических представлений: ревю, обозрения, мюзиклы, шоу.</p>

Влияние джаз-танца на танцевальную культуру начала XX столетия. Популярность и широкое распространение танцев «Чарльстон», «Блэк Боттон», «Тустэп», «Биг Аппл», «Шимми», «Конго» и других.

Мировое распространение джаз-танца. Уолтер Нике, Алан Бернард, Франк Вагнер. Гус Джордано – автор первого учебника по джаз-танцу. Джером Роббинс, Алвин Эйли, Альберто Алонсо – хореографы, синтезировавшие в балетах технику джаз-танца с этническим, народным и классическим танцем. Влияние джаза на современный академический балет, танец модерн и клубный танец. Тенденции развития джаз-танца. Ведущие центры, школы и труппы джазового танца.

Тема 3. Танец модерн: история возникновения и этапы развития

Зарождение в конце XIX - начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танца модерн. Истоки направления в идеях теоретика и педагога Ф. Дель-сарта, в системе Э. Жака-Далькроза и искусстве А. Дункан. Танец модерн как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. Основопологающие принципы данного направления: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. Общее с джаз танцем и различие между системами. Айседора Дункан – основоположница нового направления.

Основные направления в танце модерн. Стилистические особенности американской школы и ее мастера: Руфи Сен-Денис, Тен Шоун, Марта Грэхэм, Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман, Х. Тамирис. Особенности развития танца модерн в Европе: Мари Вигман, Рудольф фон Лабан, Курт Йосс и др.

Взаимовлияние танца модерн, джаз-танца, фольклорного и классического танца. Новое явление в танцевальной практике и педагогике – модерн джаз-танец. Современные тенденции развития модерн джаз-танца и его разнообразных направлений. Авангардистский танец, «contemporary», «new dance» – Мерс Каннингем, Триша Браун, Марк Моррис, Майкл Кларк, Розмари Бучер, Пина Бауш.

Тема 4. Современный танец в системе пластических искусств

Современный танец на эстраде, в цирке, кино, шоу

программах. Истоки танцевальной эстрады. Специфические черты эстрадного танца и основные средства его выразительности. Виды и жанры хореографических произведений на эстраде. Эстрадный хореографический номер как миниатюрный самостоятельный спектакль.

Этапы развития современной танцевальной эстрады. Взаимосвязь и взаимовлияние балета и эстрады. Особенности «русского модерна» в области танца нач. XX столетия. Отражение данного направления в творчестве М. Фокина, Ф. Лопухова, К. Голейзовского. Творческий поиск танцевальных школ, студий, мастерских 20 - 30-х г. Влияние на развитие русского академического балета. Элементы танцевальной эстрады, спорта, современной пластики в балетах «Красный мак», «Золотой век», «Футболист», «Стальной скок». Эстрадный опыт К. Голейзовского, И. Моисеева, Л. Якобсона, Г. Майорова, Б. Эйфмана и др. хореографов балета. Мастера танцевальной эстрады: М. Эсамбаев, Л. Сабитова, В. Шубарин, Л. и А. Гайдаровы, В. Манохин, Т. Лейбель и В. Никольский.

Современные формы, стили и выразительные средства танцевальной эстрады.

Тема 5. Развитие современных направлений танца в хореографическом искусстве России первой половины XX века

Роль зарубежных мастеров танца в развитии новых направлений хореографии в России. Система и методика Э. Жак-Далькроза и ее распространение в России. С. М. Волконский и курсы ритмической гимнастики (Петербург, 1910 г.). Открытие в 1919 году Института ритма в Москве (рук. Н. Г. Александрова) и школы ритма в Петрограде (рук. Н. В. Романова). Идеи Айседоры Дункан о «танце будущего». Школа А. Дункан и деятельность ее последователей. Поиски новых выразительных возможностей, технических приемов и методик преподавания современного танца в экспериментальных студиях Л. Алексеевой, И. Чернецкой, В. Май, Л. Лукина и др.

Взаимосвязь и взаимовлияние творческого поиска студийного движения, академического балета и танцевальной эстрады. Балетмейстеры-новаторы: Н. М. Фореггер, К. Я. Голейзовский, М. М. Фокин, А. А. Горский, Г. Баланчивадзе. Синтезирование классического танца с элементами пластики, пантомимы, спорта, ритмической гимнастики, народного и джазового танцев. Современный танец в театре, мюзик-холле,

цирке, на эстраде.

Тема 6. Современные направления в хореографическом искусстве России второй половины XX века

Поиски и эксперименты обновления академического танца под влиянием открытий джаз-танца, танца модерн и свободной пластики. Особенности хореографического языка в произведениях Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, В. Васильева, Г. Таранды, Б. Эйфмана, Е. Панфилова, В. Лебедева, А. Ротманского и др.

Русский модерн конца XX века. Творческая деятельность центров современной хореографии и творческих коллективов по развитию modern jazz-dance. Театр современного танца Н. Фиксель, «Кинетический театр» А. Пепеляева, «Класс экспрессивной пластики» Г. Абрамова, «Провинциальные танцы» Т. Вагановой, «Театр камерного танца» О. Бавдилович, «Театр современного танца» О. Пона, «Эксцентрик-балет» С. Смирнова и др.

Деятельность АДФ в России. Роль в развитии и популяризации современных танцевальных направлений, подготовке хореографов и исполнителей фестивалей, конкурсов, семинаров, совместных международных программ. Тенденции развития современной отечественной хореографии.

Раздел 2. Основные принципы техники и методика изучения базовых движений современного танца

Тема 7. Основные принципы изучения техники движения и исполнения в джаз-танце

Характерные признаки джаз-танца: ритмичность, динамика, колоритность, совершенная свобода и координация всех частей тела, импульсная техника, возможность импровизации.

Понятие «изоляция» (технический прием, с помощью которого реализуется принцип по-лицентрики и полиритмии в джаз танце). Изолированными центрами являются: голова, шея, плечевой пояс, бедра (pelvis), руки и ноги. Изоляция частей центров – «ареалы» (голень, стопа, предплечье, кисти, пальцы). Изоляция как способность двигаться независимо друг от друга отдельных звеньев тела.

Понятие «полицентрика» (движение различных частей тела независимо друг от друга, с различной скоростью, с разной амплитудой и направлением).

Понятие «релаксация» (регуляция напряжения и расслабления отдельных центров тела).

Понятие «полиритмия» (движения центров в различных ритмических рисунках, метрически независимо друг от друга). Роль ритма в джазе. Beat и offbeat. Свинг как моторно-ритмическая основа движений в танце (раскачивание тела и его частей в различных положениях).

Понятие «мультипликация» (разложение одного простого движения внутри ритмической единицы). Различные виды джазовой ходьбы, при которой вес тела переносится постепенно, с акцентом, на неударную долю такта. Брейк-данс как пример мультипликации в современном танце.

Понятие «координация». Способы координации движений нескольких центров тела и ареалов. Принципы координации: одномоментный импульс, импульс и управление, оппозиция и параллелизм.

Тема 8. Основные принципы изучения техники движения танца модерн

Развитие системы различных школ танца модерн, ее связь с именами крупных педагогов, хореографов и исполнителей. Философские концепции движения танца модерн. Позвоночник – основа движения. Понятия «contraction» – сжатие и «release» – расширение как основы движения техники М. Грэхем. Движение за счет падения и подъема тяжести корпуса, его построение по синусоиде: движение-задержка в кульминационной точке (suspend) и обратный возврат (recovery) – техника Д. Хамфри и Х. Лимона.

Базисные понятия «contraction и release» заложенные в технике танца модерн, определяющие положение тела в пространстве. Визуальное «уменьшение» объема тела относительно его нормального состояния и «расширение» тела, его частей. Взаимосвязь движения и дыхания.

Особенность более полного использования пространства в танце модерн за счет передвижения исполнителя по горизонтали и вертикали. Понятие «уровни» (Levels). Виды levels.

Тема 9. Позии и положения рук, ног и корпуса в модерн джаз-танце

Отличия модерн джаз-танца от классического танца. Особенности пластики, стиля и манеры исполнения модерн джаз-танца. Влияние на формирование системы модерн джаз-

танца различных видов искусств и спорта, связанных с движением (акробатика, гимнастика, пантомима), народного (этнического) и бытового танцев. Особенности терминологии современного танца.

Практические занятия.

1. Изучение основного положения корпуса, необходимого для данного танцевального стиля: положение коллапс.
2. Изучение основных позиций рук:
 - нейтральное или подготовительное,
 - press-position,
 - первая позиция,
 - вторая позиция,
 - третья позиция.
3. Аналогия и различие этих позиций с классическим танцем аут-позиция.
4. Jerk position.
5. Изучение разновидностей положения рук: V-положения, А-, Б-, В-положения. Перевод рук в различные позиции и положения.
6. Изучение позиций ног в положении «стоя» (по системе Г. Джордано):
 - Первая позиция. Три варианта: параллельное положение, аут-позиция, ин-позиция.
 - Вторая позиция. Три варианта: параллельное положение, аут-позиция, ин-позиция.
 - Третья позиция. Один вариант: аналогичен классической 3-ей позиции.
 - Четвертая позиция. Два варианта: аут-позиция и параллельное положение.
 - Пятая позиция. Два варианта: аут-позиция и параллельное положение.
7. Изучение положений отдельных частей ног: положения point и flex в движениях catchstep, prance, kick.
8. Изучение позиций ног в положении «сидя». Педагогические приемы изучения координации движения рук, ног и головы.

Тема 10. Понятия *isolation* и *level*. Методика изучения *isolation* на различных *levels*

Техника *isolation* – основа модерн джаз-танца. Изолируемые центры: голова и шея, плечевой пояс, бедра (pelvis), руки, ноги. Постановка корпуса. Моноцентрика и полицентрика. Параллелизм и оппозиция.

Level. Виды levels: стоя, сидя, на корточках, сидя на

ягодицах, стоя на ягодицах, стоя на коленях, лежа. Акробатические levels – шпагат, стойка на руках и т.д. Методика изучения isolation на различных levels.

Первоначальные движения изолируемых центров изучаются в чистом виде. В простых сочетаниях даются всевозможные движения изолируемых центров.

Практические занятия.

Изучение isolation головы (стоя, сидя):

1. Наклоны (вперед, назад, в сторону).
2. Повороты (в сторону).
3. «Маятник».
4. Круг.

Плечи (стоя и сидя, параллелизм):

1. Accents (вверх, вниз, вперед, назад).
2. Полукруг.
3. Круг.

Изучение isolation грудной клетки (сидя и стоя), accents (в сторону, вперед, назад).

Верх корпуса (стоя).

1. Bend и bounce (вперед, в сторону, назад).
2. Side stretch.
3. Deep body bend.
4. «Table top» (вперед, в сторону).
5. Twist – «table top».
6. Простой круг через «table top» и deep bend.
7. Body bend demi-plié с последующим stretch.
8. Relax.

Изучение isolation pelvis в (полуприседании):

1. Медленные isolation (вперед, назад, в сторону).
2. Accents (вперед, назад, в сторону).
3. Hipcross (с возвращением в центр).
4. Полукруг.
5. Круг.
6. Hip lift;
7. Soul hiplift.

Изучение isolation ног (стоя):

1. Knee raise.
2. Battements tendus и point-flex.
3. Isolation пальцев.
4. Круги стопы.
5. Knee raise с наклоном верха корпуса вперед.
6. Kick ballchange.

Ноги (сидя):

1. Point flex стопы.

2. Изоляция пальцев.
3. Круги стопы.
4. Круги от колена.
5. Сгибание колена и flex по I и II аут-позициям.

Изучение isolation рук (стоя, сидя):

1. Flex кисти.
2. Круги кистью.
3. Круги предплечьем.
4. Тряска кисти.

Тема 11. Методика изучения более сложных isolation на различных levels

Изучение более сложных isolations. Координация двух, трех и более центров. Специальные isolations. Повторение изученных isolations головы и плеч на всех levels

Практические занятия.

Изучение isolation головы (сидя и в полуприседании):

1. «Маятник» в быстром темпе.
2. Круг в быстром темпе.
3. Закрепление ранее пройденных isolations головы в координации с isolations плеч и рук.

Isolation плечей (стоя и в полуприседании, сидя):

1. Twist плеч.
2. Полукруг и круг (поочередно каждым плечом).
3. Полукруг и круг (одновременно оба плеча в оппозиции).
4. «Восьмерка».
5. Закрепление ранее пройденных isolation в координации с isolations головы и рук.

Isolation грудной клетки (стоя, в полуприседании, сидя):

1. Accents (из стороны в сторону, дубль).
2. Крест (с возвращением в центр).
3. Contract-release.

Isolation верха корпуса (стоя):

1. Side stretch с последующим twist и наклоном вперед.
2. Twist с толчком бедра.
3. «Table top» roll.
4. «Table top» с толчком бедра.
5. Twist с толчком бедра и кругом плеча и руки;

Isolation pelvis (в полуприседании):

1. Yip cross – диагональ.
2. Квадрат – диагональ.
3. «Восьмерка».

4. Закрепление ранее пройденных pelvis isolation в координации с isolations ног, головы, рук и плеч.

Isolation ног (стоя):

1. Полукруг колена.
2. Ribberlegs.

Isolation рук (стоя и в полуприседании):

1. Удар рукой.
2. Полукруг и круг одной или обеими руками мимо корпуса.
3. «Восьмерка».
4. Press.
5. Ранее изученные позиции и положения рук исполнять на различных levels с изоляцией других центров.

Изучение специальных levels isolations:

Сидя:

1. Stretch позвоночника в squat sit позиции.
2. Наклоны корпуса вперед с последующими bounce по frog sit позиции.
3. Наклоны корпуса вперед с последующими stretch диагональ вперед по frog sit позиции.
4. Bounce корпуса вперед по I параллельной позиции.
5. Side stretch по II позиции.
6. Twist и наклон корпуса вперед по полукругу (по II позиции и frog sit позиции).
7. Demi-rond – stretch ноги, поднятой вперед (рука поддерживает ногу за пятку) из tourkish позиции.
8. «Cradle» по frog sit позиции.

Лежа на спине:

1. Lift корпуса с одновременным подведением ног в squat sit позицию.
2. Lift головы и шеи.
3. Lift грудной клетки и живота.

Лежа на животе – обратная дуга (inverted backarch).

Тема 12. Упражнения у станка

Задачи и цели упражнения у станка. Методика построения упражнений у станка. Базовые движения составляющие комбинации упражнений у станка. Последовательность движений и логика построения комбинаций.

Практические занятия.

Изучение базовых движений:

Stretch – в области ахила, бедер и позвоночника (лицом к станку).

1. Contract-release pelvis позвоночника и наклон корпуса вперед (лицом к станку).
2. Contract-release корпуса и наклон вперед.
3. Plié:
 - demi-plié contract-release корпуса;
 - grand-plié contract-release (лицом к станку);
 - grand-plié с волнообразным перебиванием (лицом к станку);
 - demi-plié relevé с отклонением корпуса назад – диагональ;
4. Battements tendus:
 - point-flex;
 - с последующим twist, верха корпуса и ascent бедра опорной ноги (вперед, в сторону);
 - heeldrop-bounce (назад).
5. Battement tendu jeté piqé.
6. Swing balancoire (вперед-назад).
7. Battement fondu в координации с движением рук.
8. Battement développé point-flex.
9. Battements développés через passé contract.
10. Kick.
11. Kick ballchange.
12. Pelvis stretch (лицом к станку).

Тема 13. Современный танец в системе профессиональной подготовки хореографа

Современный танец как фактор профессиональной подготовки хореографа. Педагогические приемы и методы, созданные ведущими мастерами джаз-танца и танца модерн. Методика изучения основ модерн джаз-танца и освоения его стилистики, манеры и техники исполнителями.

Цели и задачи урока. Специфика планирования урока. Необходимые принципы: систематичность, последовательность, наглядность, активность, связь теории и практики.

Разделы урока: warm-up (разогрев тела), изоляция, работа тела целиком, партер, кросс (передвижение в пространстве), комбинации или импровизация. Примеры танцевальных комбинаций. Функциональные задачи каждого из разделов и основные группы движений, включенные в них.

Длительность разделов. Музыкальное сопровождение занятий. Составление и проведение студентами урока.

Раздел 3. Особенности стилей, школ и техник современного танца

Тема 14. Стилистические особенности джаз-танца

Стилевое многообразие джазовой музыки и танца. Эволюция джазовой музыки и ее влияние на лексику, технику и рождение новых направлений джаз-танца. Популярные стили джазовой музыки.

Современные стили джаз-танца: Blues, Lirical, Bradway (Theatrical), Hot, Cool (Kul), Afro-jazz, Latin, Calypso, Modern jazz. Характерные особенности этих стилей, ведущие хореографы и исполнители. Комбинирование форм и синтез различных школ в современном джаз танце: степ-джаз, джаз-балет, джаз-кабаре, джаз-музыкальный театр, джаз-шоу и другие.

Современные центры по изучению и пропаганде джаз-танца. Конкурсы, фестивали, чемпионаты в популяризации современного джаз-танца.

Тема 15. Мультипликация (multiplication), джаз-шаги, джаз-ходы (jazz walks), джаз-прыжки и вращения

Мультипликация – принцип передачи центра тяжести при шагах. Особенности мультиплицированного движения в джазовом танце. Джаз-шаги.

Практические занятия.

Изучение движений без передачи центра тяжести:

1. Tap.
2. Beat.
3. Slam.
4. Ball beat (ball tap).
5. Heel beat (heel tap).
6. Brush.
7. Scuffbrush.
8. Pickup.
9. Skid.

Изучение движений с передачей центра тяжести:

1. Step.
2. Flat step.
3. Stamp.
4. Ball step (ballstand).
5. Heel step (heelstand).
6. Balldrop.

7. Heeldrop.

Изучение джаз ходов (jazz walks):

1. Flat jazz walk.
2. Bounce jazz walk.
3. Strut.
4. Brush step.
5. Harlem walk.
6. Prance jazz walk.
7. Hopping prance.

Изучение разновидностей джаз вращений:

1. Walking turn трехшаговые.
2. Трехшаговое вращение с jazz walk.
3. Skipping turn.
4. «Полуспираль».
5. «Спираль».
6. Outside pas de bourrée turn.
7. Pas de bourrée-jazz turn.
8. Jazz pirouettes.

Изучение джаз вращений в воздухе:

1. Hop turn.
2. Leap turn.
3. Jump turn.

Джаз-бег (jazz run) и прыжки.

Особенности джаз бега и прыжков.

1. Бег.
2. Галоп.
3. Hop.
4. Leap.
5. Jump.
6. Sissonne.
7. Skip.

Джаз прыжки.

1. Horse leap.
2. Stag leap.
3. Jump с поджатыми к груди ногами и collapse.
4. Разножка (вперед – назад).
5. Frog jump.
6. Leap в открытом passe (нога от колена отведена в сторону).
7. Grand jete attitude croise с джаз координацией.

Изучение джаз падений.

1. Подготовка к падениям. Методика и виды падений.

Падения вперед на живот:

1. С выпада вперед на одну ногу.

2. С полупальцев, через растяжку и наклон корпуса вперед.

Падения вперед на стину:

1. Из «стоя» через глубокое приседание с помощью рук.
2. Из «стоя» через колени с помощью рук.
3. Roll вперед через плечи (их любого положения).

Падения в сторону:

1. Из «стоя» через колени и бедро.
2. Из «стоя» с толчком бедра при помощи рук.

Изучение более сложных прыжков и падений. Все изученные прыжки выполняются с collapse и полицентрической координацией: с движением головы, плеч, грудной клетки и pelvis. Сложные виды падений – акробатические падения.

Тема 16. Формирование стилей и техник танца модерн

Особенности развития танца модерн во второй пол. XX в. Синтез с другими танцевальными системами – джаз-танцем, этническим и фольклорным танцами, с элементами спорта, гимнастики, акробатики, цирка и бытовой пластики.

Техника М. Грэхем, Р. фон Лабана, М. Вигман. Танец выражения (экспрессивный танец). Авангардный танец: техника М. Каннингема, А. Николайс, Э. Хоккинса, Дж. Батлера, П. Тейлора, М. Бежара. Философия танца. Методика подготовки исполнителей.

Особенность стиля contemporary dance, его специфические черты. Ведущие школы, хореографы, исполнители: Триша Браун, Марк Моррис, Пина Бауш. Танец пост-модерн.

Творческие центры и авторские коллективы России, популяризирующие современные направления танца. Специфические черты школы Б. Эйфмана, Е. Панфилова, А. Сигаловой, Н. Огрызкова и др.

Тема 17. Техника contemporary dance и партнеринга

Особенности современного направления contemporary dance. Лондонский театр современного танца (1967 г.). Знакомство с творчеством Р. Коэна, стилистикой балета «Лес» и методикой подготовки исполнителей данного танцевального направления.

Практические занятия.

Изучение партнеринга Р. Коэна.

Три группы упражнений, включенных в практическое

занятие Р. Коэном: упражнения стрэтч-характера, наклоны и повороты торса, упражнения на развитие подвижности стоп.

Тема 18. Стили современных клубных танцев

Клубные танцы второй пол. XX в. Многообразие видов и жанров, влияние на их возникновение социально-культурных процессов. Взаимосвязь и взаимовлияние клубного танца с профессиональной хореографией, популярными музыкальными течениями, модой, стилем жизни.

Классификация современных клубных танцев: импровизационные, парные, массовые, молодежные (уличные) направления, характерные (этнические). Стиль, манера и техника молодежных танцевальных направлений. Музыкальные направления «диско», «рок», «фанк», «реп». Влияние данных направлений на возникновение новых танцевальных стилей – брейк-данс, хип-хоп, хаусл, street-jazz, граффити, хаус и др.

Акробатические, трюковые техники Street dance. Спортивные элементы борьбы, гимнастики как лексическая основа молодежных танцевальных стилей. Street dance на профессиональной сцене: мюзикл «Метро», сценическая обработка молодежных стилей танца в программах балета «Тодес», балет французского хореографа Р. Обадья «Play-Bask» и т.д.

Тема 19. Импровизационная техника современных танцевальных направлений

Современная хореография – способ самовыражения и познания собственного «Я». Импровизация в танце как мгновенное воплощение музыкального ритма средствами пластики тела, мимики и эмоциональной окраски. Отсутствие дистанции между замыслом и воплощением. Контактная импровизация в танце как секвенция импровизированных движений. Метод Стивена Пакстона (1972). Особенность спектаклей и постановок, основанных на контактной импровизации: отсутствие сюжета, «театральности», определенного стиля и неременная эклектика, контрастная смесь стилей и жанров танца, театра, хеппенинга и т.д.

Импровизация – средство обучению танцу. Терапия с помощью движения, способ поиска нового. Развитие творческих способностей и творческой фантазии, ассоциативного мышления и ритмопластической свободы. Условия импровизационной техники современных

направлений в хореографии.

Раздел 4. Композиция в современном танце: приемы и принципы

Тема 20. Композиционное построение спектакля с использованием современной пластики

Специфические признаки джаз-танца и танца модерн, их сходство и различие с классическим танцем и др. танцевальными системами. Законы драматургии, их применение при создании комбинаций, композиций, шоу программ и спектаклей на основе современного танца.

Композиция спектакля на основе джаз-танца. Форма и содержание. Выразительные средства джаз-танца. Музыкальный материал и основные его составляющие. Роль ритма в джазовых композициях. Рисунок танца, возможности сочетаний и комбинаций различных танцевальных элементов при создании хореографического текста. Эмоциональность, яркость, импульсивность, эффектность и жизнерадостность – характерные признаки и элементы постановок на основе джаз-танца. Постановки Боба Фосса, Джека Кола, Алвина Эйли и др.

Выразительные средства спектакля на основе танца модерн. Основные особенности: внешние (движенческие, формообразующие) и внутренние (психофизические). Определение темы, идеи и задачи при создании композиции танца. Подбор музыкального материала. Возможность вариативности связи танцора с музыкой (танцевать «в» музыку, «на» музыку, «против» музыки, «без» музыки). Рисунок танца, пространственное решение композиции. Сценография спектакля. Анализ спектаклей ведущих хореографов modern dance: И. Килиана, М. Бежара, У. Форсайта, Е. Панфилова, М. Каннингема, П. Бауш и др.

Тема 21. Принципы работы с музыкальным материалом

Знакомство с новыми популярными музыкальными композициями. Структурный анализ музыки. Определение темпо-ритмической основы произведения, его динамики, формы и стиля. Значение аранжировки. Эмоциональный динамизм. Метод стилизации. Импровизация на заданный музыкальный материал.

Музыкальные стили и направления. Влияние на форму, лексику и пластическую выразительность танца. Взаимосвязь музыки с жанровым разнообразием и композиционным

построением хореографических произведений.

Тема 22. Сочинение сольных, парно-массовых композиций

Основные этапы творческой деятельности балетмейстера-постановщика от замысла до практической реализации идеи хореографического произведения на сцене. Сочинение танцевальных комбинаций на развитие пластических ритмов в соединении с динамикой сценического пространства.

Сочинение танцевальных этюдов – подготовительный этап в создании законченного хореографического произведения. Цели и задачи этюдной работы. Композиционное построение сольного, массового танцевального этюда. Овладение разнообразием выразительных хореографических средств современного танца.

Определение темы, жанра, стиля, характера будущей хореографической композиции. Музыкальный материал и его ритмо-темповая структура. Понятие музыкальной и танцевальной полиритмики. Сочинение хореографического текста. Возможность синтеза с лексикой классического танца, народного танца и популярных «уличных» направлений. Влияние особенностей модерн джаз-танца на танцевальную композицию.

Практические занятия.

1. Сочинение сольных, парно-массовых композиций.
2. Разучивание хореографического текста.
3. Исполнение этюдов.
4. Анализ композиционного построения, технического мастерства и выразительности исполнения.
5. Корректировка хореографического этюда.

Тема 23. Методика постановочной и репетиционной работы с исполнителями

Практическое овладение различными видами современного сценического танца. Подбор исполнителей для танцевальной композиции. Разучивание с исполнителями танцевального текста: темп, полицентрические изоляции, ритм и акцент. Силь и манера исполнения. Значение эмоциональной выразительности и ритмической свободы исполнителей для достижения поставленных хореографом задач.

Практические занятия.

1. Сочинение комбинаций на основе полицентрической координации движений: прыжков, вращений, с использованием падений в различных levels, приемов контрастного и полифонического движения.
2. Сочинение композиции с сохранением стиля и манеры исполнения конкретного современного танцевального направления.
3. Постановка хореографического номера, сюиты, спектакля (сольного, парно-массового) на основе пройденного материала.

Раздел 5. Техники Release и Body awareness, корректирующие методы

Тема 24. Введение в техники Release и Body awareness

Значение техники Release и Body awareness в подготовке танцоров современного танца, артистов балета.

Структура человеческого тела. Различные системы тела, их функции и роль в движении.

Тема 25. Методы организации оптимальной работы отдельных частей тела и всего тела в движении

Понятие центральной оси тела. Динамическое выравнивание центральной оси тела. Практика.

Понятие трех центров тела, их взаимосвязь и взаимодействие во время движения. Практика.

Строение позвоночника. Естественные изгибы позвоночника. Подвижность и гибкость всех отделов позвоночника. Ощущение целостности и длины позвоночника. Методы предупреждения травматизма. Практика.

Свободное движение головы, шеи, рук. Строение плечевого пояса, естественное взаимодействие всех составляющих в движении. Снижение мышечного напряжения. Практика.

Свободное движение грудной клетки и всего торса. Снижение излишнего напряжения в области грудной клетки и легких. Естественная подвижность диафрагмы и естественная реакция других групп мышц и структур тела на движение диафрагмы. Практика.

Строение нижней конечности: кости, суставы, мускулатура, естественное взаимодействие всех составляющих в движении. Методы выстраивания естественного устойчивого положения всех костей и суставов стоя на двух ногах, стоя на одной ноге. Методы

	<p>освобождения от излишнего напряжения, развития подвижности и свободы в тазобедренном суставе. Методы предупреждения травматизма. Практика.</p> <p>Органичное дыхание. Дыхание как физиологический процесс. Естественное дыхание в движении. Практика.</p> <p>Естественные изменения положения внутренних органов во время движения, взаимосвязь и взаимодействие. Практика.</p> <p>Тема 26. Техника Body awareness и развитие восприятия и выразительности движения</p> <p>Восприятие. Пять чувств и их влияние на движение.</p> <p>Наружный баланс и внутренний баланс.</p> <p>Интеграционные аспекты баланса.</p> <p>Организация тела в движении.</p> <p>Аспекты развития движения. Рефлексы и паттерны.</p> <p>Внутреннее внимание и внешнее внимание.</p>
4. Основные учебники и пособия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Озджевиз, Е.Л. Методические указания по предмету "Теоретические основы подготовки хореографа" [Электронный ресурс] / Е.Л. Озджевиз ; СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Пед. ин-т. Саратов, 2011. - 10 с. 2. Царькова, Е.Г. Методические указания по изучению дисциплины «История театрального искусства» [Электронный ресурс]. Саратов, 2011. - 34 с. 3. Иванова, Н.А. Методические указания по дисциплине "Шедевры хореографического искусства" [Электронный ресурс] / Н.А. Иванова ; СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Пед. ин-т. Саратов, 2011. - 10 с. 4. Шевченко, Е.П. Методические указания по изучению дисциплины «Театральная педагогика» [Электронный ресурс]. Саратов, 2011. - 15 с.
5. Самостоятельная работа студентов	<ol style="list-style-type: none"> 1. изучение учебного практического материала; 2. подготовка доклада, реферата, контрольной работы.
6. Форма аттестации	На промежуточных аттестациях студент отвечает на один теоретический вопрос билета и выполняет практическое задание

Контрольная работа

Представляет из себя итоговое (практическое) выступление студента, охватывающее изученный материал раздела.

Темы рефератов и докладов

Выбираются студентом самостоятельно по изучаемому разделу курса.

Вопросы к зачету по разделу 1

1. Истоки и становление джазового танца.
2. Развитие джазового танца.
3. Танец модерн: история возникновения.
4. Танец модерн: этапы развития.
5. Современный танец в системе пластических искусств.

Вопросы к экзамену по разделу 1

1. Развитие современных направлений танца в хореографическом искусстве России первой пол. XX века.
2. Современные направления в хореографическом искусстве России второй пол. XX века.

Вопросы к зачету по разделу 2

1. Основные принципы изучения техники движения и исполнения в джаз-танце.
2. Основные принципы изучения техники движения танца модерн
3. Позиции и положения рук, ног и корпуса в модерн джаз-танце.
4. Понятия isolation и level. Методика изучения isolation на различных levels.
5. Методика изучения более сложных isolation на различных levels
6. Упражнения у станка.
7. Современный танец в системе профессиональной подготовки хореографа.

Вопросы к зачету по разделу 3

1. Стилистические особенности джаз-танца.
2. Мультипликация (multiplication), джаз-шаги, джаз-ходы (jazz walks), джаз-прыжки и вращения.
3. Формирование стилей и техник танца модерн.

Вопросы к экзамену по разделу 3

1. Техника contemporary dance и партнеринга.
2. Стили современных клубных танцев.
3. Импровизационная техника современных танцевальных направлений.

Вопросы к зачету по разделу 4

1. Композиционное построение спектакля с использованием современной пластики.
2. Принципы работы с музыкальным материалом.
3. Сочинение сольных и парно-массовых композиций.
4. Методика постановочной и репетиционной работы с исполнителями.

Вопросы к экзамену по разделу 5

1. Значение техники Release и Body awareness в подготовке танцоров современного танца.
2. Методы организации оптимальной работы отдельных частей тела и всего тела в движении.
3. Техника Body awareness и развитие восприятия и выразительности движения.