

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Институт физической культуры и спорта
(Наименование института)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РАБОТА С КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ В ХОРЕОГРАФИИ»
(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(код и наименование направления подготовки (специальности))

ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ

(направленность (профиль) подготовки))

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Работа с концертмейстером в хореографии» является теоретическое и практическое изучение вопросов специфики музыкального аккомпанемента в учебной сфере хореографии, а также подготовка студентов к самостоятельной практической деятельности в сфере хореографии.

Задачи:

- обучение и воспитание высокопрофессиональных специалистов через понимание значимости музыкального сопровождения урока, репетиции, концертного номера;
- приобретение навыков профессионального общения с концертмейстером и исполнителями, профессиональный подход к хореографии через музыку.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Работа с концертмейстером в хореографии» относится к вариативной части.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции <i>(код, содержание индикатора)</i>	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-4Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК.4.1. Формулирует личностные, предметные и метапредметные результаты обучения по своему учебному предмету ПК.4.2. Применяет современные методы формирования развивающей образовательной среды ПК.4.3. Создает педагогические условия для формирования развивающей образовательной среды	Знает проблематику и актуальные направления развития по вопросам преподаваемых дисциплин Умеет анализировать факторы формирования и закономерности развития современной педагогики, особенности и перспективы развития хореографического образования; Владеет способностью к профессиональному саморазвитию, совершенствованию своих профессиональных знаний и педагогического показа	Практико-ориентированное задание
ПК-6Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов	ПК.6.1. Способен формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий ПК.6.2. Демонстрирует знание содержания образовательных программ по своей дисциплине ПК.6.3. Способен проектировать образовательные программы различных уровней и элементы образовательных программ в своей предметной области	Знает профессиональную терминологию хореографии на французском языке; методику преподавания хореографических дисциплин; Умеет разрабатывать образовательные программы, учебнометодические материалы, учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами в рамках преподаваемых дисциплин; Владеет навыками разработки методических	Практико-ориентированное задание

		материалов по организации и руководству хореографическим коллективом.	
ПК-9Способен проектировать культурно-просветительские программы (проекты) и участвовать в их создании в рамках преподаваемых учебных предметов	ПК9.1. Способен определять и формулировать цели и задачи культурно-просветительских программ (проектов), создавать и представлять их в форме постановочной работы в создании культурно-просветительских программ (проектов) в рамках преподаваемых учебных предметов ПК9.2. Владеет методами постановочной работы в создании культурно-просветительских программ (проектов) в рамках преподаваемых учебных предметов ПК9.3. Способен реализовывать программы (проекты), направленные на культурно-просветительское развитие обучающихся	Знает способы разработки и пути реализации культурно-просветительских программ Умеет применять в профессиональной деятельности методы постановочной и репетиторской работы в создании хореографических культурно-просветительских программ; Владеет способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп	Практико-ориентированное задание

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	в форме практической подготовки		
1	Раздел 1: Музыкальное сопровождение хореографических дисциплин. Тема 1: Введение в дисциплину «Работа с концертмейстером в хореографии» Тема 2: Особенности музыкального сопровождения уроков хореографии	1	1-6		12		2	12	1 рейтинг-контроль
2	Тема 3: Отличительные особенности музыкального сопровождения в различных видах балетного танца.	1	7-12		12		2	12	2 рейтинг-контроль
3	Тема 4: Воспитательная роль музыки. Профессиональный	1	13-		12		2	12	3 рейтинг-

	подход к вопросам хореографии через музыку Тема 5: Принципы подбора музыкального материала для сопровождения урока		18						контроль
Всего за 1 семестр:					36			36	Зачет с оценкой
4	Раздел 2: Особенности работы с концертмейстером. Тема 6: Необходимые способности и навыки концертмейстера в работе с хореографическим классом (текстом)	2	1-6		18		2	21	1 рейтинг-контроль
5	Тема 7: Необходимые способности и навыки педагога в работе с концертмейстером в хореографии.	2	7-12		18		2	21	2 рейтинг-контроль
6	Тема 8: Развитие ритмической и эмоционально-действенной связей музыки и танца в процессе сочинения хореографического текста и постановочно-репетиционной работы Тема 9: Рекомендации по работе педагога с концертмейстером в хореографии.	2	13-18		18		2	21	3 рейтинг-контроль
Всего за 2 семестр:					54			63	Экзамен 27ч.
Наличие в дисциплине КП/КР					-				
Итого по дисциплине					90			99	Зачет с оценкой, экзамен 27ч.

Содержание практических занятий по дисциплине.

Раздел 1: Музыкальное сопровождение хореографических дисциплин.

Тема 1. Введение в дисциплину «Работа с концертмейстером в хореографии».

Приобретение опыта аналитической работы с музыкальными произведениями танцевального характера, навыков профессионального общения с концертмейстером.

Тема 2. Особенности музыкального сопровождения уроков хореографии

Понятие дансатности музыки (совокупности формальных качеств музыки, делающих её удобной для танца (Коробейникова В.А)). Общие признаки дансатности:

- наличие в музыкальном тексте общеизвестных танцевальных ритмо-формул;
- четкая метрическая пульсация;
- наличие мелодико-ритмических повторов;
- квадратная структура;
- ясно выраженная музыкальная образность – как необходимое качество, позволяющее использовать тот или иной музыкальный фрагмент в конкретных целях урока.

Тема 3. Отличительные особенности музыкального сопровождения в различных видах балетного танца.

Достижение ансамблевой (концертмейстер и класс) синхронности – замедление или ускорение темпа, несколько утрированное подчёркивание сильных долей метра во время исполнения туров.

Подчеркивание различных национальных темпераментов во время аккомпанирования народно-сценическим танцам, характерным движениям.

Тема 4. Воспитательная роль музыки. Профессиональный подход к вопросам хореографии через музыку.

Интонационно пластическое единство танцевального элемента и мотива, ему сопутствующего. Установление осознанной связи между музыкальной интонацией и танцевальным движением, формирование «словаря» элементов классического танца, представленных лучшими образцами музыки и хореографии. (Л. А. Лысцова). Возникновение творческого диалога между концертмейстером и учащимися, эмоциональная атмосфера, сотворчество, воспитание слуха, памяти, культуры.

Тема 5. Принципы подбора музыкального материала для сопровождения урока.

Отбор и применение музыки для урока классического танца, народно-сценического танца, модерн-джаз танца и пр.

Раздел 2: Особенности работы с концертмейстером.

Тема 7. Необходимые способности и навыки педагога в работе с концертмейстером в хореографии.

Сводное оперирование теоретическими понятиями хореографического искусства и движенческим набором танца различных жанров; уверенное владение приемами педагогического показа; знание музыкальных раскладок элементов экзерсиса, в зависимости от класса обучения; умение импровизировать на заданную тему; принимать самостоятельные решения в творческом процессе.

Тема 8. Развитие ритмической и эмоционально-действенной связей музыки и танца в процессе сочинения хореографического текста и постановочно-репетиционной работы.

Использование музыкальных отрывков из классического балетного наследия в работе со средними и старшими классами. Разделы урока *adagio*, *allegro*, специфика сопровождения больших прыжков и развернутых форм *adagio*.

Тема 9. Рекомендации по работе педагога с концертмейстером в хореографии.

Словесная характеристика музыкального звучания движения:

– характер движения (плавный и пластичный, резкий и отрывистый, активный и четкий и т. д.);

– музыкальный жанр, подходящий к характеру движения;

– темп исполнения музыки;

– количество музыкального материала, форма его изложения.

Конкретизировать уточнения, касающиеся:

– музыкального размера, принятого для типового музыкального сопровождения подобной комбинации;

– характерных свойств мелодии (ритма, структуры), фактуры ее аккомпанемента;

– других существенных особенностей музыкального звучания, например, артикуляционных, регистровых, динамических

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

I семестр

1-й рейтинг-контроль

1. Определите основные цели изучения дисциплины «Работа с концертмейстером в хореографии».
2. Расскажите об основных исторических этапах создания русской (балетной) концертмейстерской школы.
3. Раскройте понятие «дансантиности» музыки. Назовите её общие признаки.
4. Назовите общие признаки «дансантиности» музыки.
5. Объясните, как влияет качество музыкального сопровождения урока на качество исполнительской техники.

2-й рейтинг-контроль

1. Расскажите об особенностях музыкального сопровождения экзерсиса на пальцах.
2. Какую характерную черту музыкального аккомпанирования народно-сценического танца вы можете назвать.
3. Какие особенности музыкального оформления группы движений Allegro вы знаете?

3-й рейтинг-контроль

1. Каким образом воспитывается музыкальный вкус исполнителей.
2. Чем определяются основные принципы отбора и применения музыки урока танца.
3. Назовите главные на ваш счёт принципы отбора музыкального материала.
4. Как концертмейстер участвует в формировании профессиональной мышечной памяти хореографа.

II семестр

1-й рейтинг-контроль

1. Назовите необходимые способности концертмейстера в работе с хореографическим классом (тексом).
2. Какими навыками должен обладать концертмейстер?
3. Объясните, зачем нужен навык «бокового зрения» концертмейстеру танцевального класса.
4. Что подразумевает под собой навык «музыкальной артикуляции» у концертмейстера балета?
5. Почему так важно музыкальное разнообразие в уроке?

2-й рейтинг-контроль

1. Что вы понимаете под понятием «музыкальная грамотность» педагога. Какими знаниями должен обладать хореограф в работе с концертмейстером?
2. Какие профессиональные качества педагога необходимы в работе с концертмейстером в хореографии?
3. Какие профессиональные взаимоотношения между концертмейстером и педагогом в хореографии должны быть?

3-й рейтинг-контроль

1. Какой словесной характеристикой музыкального звучания движения должен обладать педагог?
2. Объясните, почему так важно соответствие музыкального материала возрасту учащихся.
3. Какие отличительные особенности музыкальных тем и характера аккомпанемента для классов девушек и юношей, вы можете назвать?

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины.

Зачет с оценкой – 1 семестр;

Экзамен – 2 семестр.

Контрольные вопросы.

1 семестр

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Влияние качества музыкального сопровождения урока на качество исполнительской техники.

2. Музыкальный деятель, композитор Э. Жак-Далькроз, его влияние на формирование одного из видов импровизации.
3. Новый этап в понимании роли театральной балетной музыки, сотворчество П. Чайковского, И. Стравинского, А. Глазунова, М. Петипа, Л. Иванова, М. Фокина и др.
4. Особенности метроритмической организации музыкального и хореографического материала в учебных формах классического танца.
5. Особенности музыкального сопровождения уроков классического танца.
6. Особенности музыкального сопровождения уроков народно-сценического танца.
7. Общие признаки дансантиности музыкального материала для урока танца.
8. Выдающиеся концертмейстеры балета XX века.
9. Обзор литературы по хореографической концертмейстерской специализации

2 семестр

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Способности и навыки педагога в работе с концертмейстером в хореографии.
2. Концертмейстер – участник творческого процесса, соавтор педагога.
3. Метр и ритм – основа взаимодействия музыки и хореографии.
4. Особенности музыкального сопровождения движений на различных этапах обучения.
5. Необходимые способности и навыки концертмейстера в работе с хореографическим классом (текстом).
6. Профессиональная мышечная память ее формирование в процессе обучения и сценической практики посредством выверенных музыкальных темпов каждого движения.
7. Использование музыки балетных «код» в балетном классе.
8. Приемы установления у исполнителей осознанной связи между музыкальной интонацией и танцевальным движением.
9. Принципы отбора и применения музыки относительно художественных и прикладных задач урока танца.
10. Принцип дивертисментного подбора музыкального материала: исполнение танцев, вариаций, код из балетов отечественных и зарубежных композиторов.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

1 семестр

Задания для самостоятельной работы:

- ознакомиться с 1-й главой «История аккомпанемента уроку танца» из книги «Концертмейстер балета» Безуглая Г. А.;
- подобрать музыкальный материал для комбинаций экзерсиса классического танца (plié – муз. размер 4/4, battement tendu – муз. размер 2/4);
- ознакомиться с 1-ым разделом «Музыкальное сопровождение урока классического танца» «Тема 1. Общие принципы музыкального сопровождения урока» танца из книги Безуглой Г.А. «Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа»;
- подобрать примеры для сопровождения экзерсиса на пальцах энергичного характера («пиццикато»);
- подобрать музыкальный материал для исполнения поклонов, отдельно для уроков классического, народно-сценического танцев;
- проработать вместе с концертмейстером элементы из танца «Мазурка» из балета «Лебединое озеро», музыка П. Чайковского, постановка А. Горского;
- проанализировать составляющие поэтапность процесса формирования музыкальной культуры исполнителей;
- подобрать музыкальный материал для комбинаций экзерсиса народно-сценического танца battement développé в венгерском характере;

- подобрать музыкальный материал для комбинаций экзерсиса народно-сценического танца *rond de jambe par terre* в польском характере;
- прочитайте статью «Взаимосвязь музыки и хореографии в балетном спектакле» из книги «Статьи о балете» В. В. Ванслово;
- прочитайте и законспектируйте главу «Заметки о дирижировании балетом» из книги Ю. Ф. Файера «О себе. О музыке. О балете»;
- просчитать, определить количество музыкальных тактов: Сарабанда из «Спящей красавицы» П. Чайковского, Романеска из «Раймонды» А. Глазунова, Танец рыцарей из «Ромео и Джульетты» С. Прокофьева;
- музыкально-хореографический анализ сцен: сумасшествие Жизели из «Жизели» А. Адана; смерть Марии из «Бахчисарайского фонтана» Б. Асафьева; плач Фригии из «Спартака» А. Хачатуряна.

2 семестр

Задания для самостоятельной работы:

- ознакомиться с 1-ым разделом «Музыкальное сопровождение урока классического танца» «Тема 2. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка» из книги Безуглой Г.А. «Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа»;
- проработать вместе с концертмейстером женские элементы из танца «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», музыка А. П. Бородина, постановка И. А. Моисеева;
- разобрать вместе с концертмейстером основные элементы танца «Краковяк» из оперы «Иван Сусанин», музыка М. Глинки, постановка Р. Захарова;
- объяснить, как вы понимаете «умение концертмейстера читать с листа и импровизировать, играя «под ноги»;
- перечислить какими «хореографическими способностями», должен обладать концертмейстер;
- определить музыкальный размер, просчитать количество тактов: «Цыганский танец» из балета «Каменный цветок», музыка С. Прокофьева, постановка Ю. Григоровича;
- проработать с концертмейстером комбинацию *battement tendu jeté*, исполнение движений на 1/8, 1/4 долю такта;
- прочитайте статью «Современная тема в балете (новые черты музыки и хореографии)» из книги «Статьи о балете» В. В. Ванслово;
- ознакомиться с 1-ым разделом «Музыкальное сопровождение урока классического танца» «Тема 3. Музыкальное сопровождение учебных комбинаций на середине зала» из книги Безуглой Г.А. «Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа»;
- разобрать с концертмейстером примеры музыкального сопровождения комбинации туров в большие позы (*arabesque, à la seconde, attitude*);
- сочинить женскую вариацию на трехдольный музыкальный размер – 6/8.
- ознакомиться с 1-ым разделом «Музыкальное сопровождение урока классического танца» «Тема 4. Принципы подбора музыкального материала для большого адажио» из книги Безуглой Г.А. «Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа»;
- выбрать музыкальное произведение, проанализировать, сочинить большое адажио;
- ознакомиться с 1-ым разделом «Музыкальное сопровождение урока классического танца» «Тема 5. Принципы музыкального сопровождения движений группы *Allegro*» из книги Безуглой Г.А. «Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа»;
- выбрать музыкальное произведение или фрагмент, проанализировать, сочинить большое комбинацию используя *grand jeté* вперед в позах *attitude croisée, effacée* с приема *pas souli*;

– проанализировать следующие фрагменты балетов и охарактеризовать жанровые, ритмические, фактурные особенности музыки: Л. Минкус. «Дон Кихот», 2 акт, Танец амуров и повелительницы дриад; А. Адан. «Жизель», 1 акт, выход Жизели.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
Герцман, Е. В. Становление истории музыки как науки : монография / Е. В. Герцман. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-8603-8.	2021	https://e.lanbook.com/book/177818
Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г.В. Заднепровская. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-4562-2.	2019	https://e.lanbook.com/book/122203
Липаев, И. В. История музыки : учебное пособие / И. В. Липаев. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5347-4.	2020	https://e.lanbook.com/book/143579
Дополнительная литература		
Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа : учебное пособие / Г.А. Безуглая. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-1864-0.	2015	https://e.lanbook.com/book/63595
История музыки : учебно-методическое пособие / Л. А. Кинаш, Л. А. Федорова, Н. Е. Гирявенко, Д. Н. Мирошникова. — Белгород : БГИИК, 2019. — 260 с.	2019	https://e.lanbook.com/book/153896
Хазиева, Д.З. Теория музыки. Учебное пособие для хореографических учебных заведений : учебное пособие / Д.З. Хазиева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-2692-8.	2018	https://e.lanbook.com/book/111785

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы студента.

В учебном процессе используются мультимедийные средства:

- 1) Мультимедийный комплекс;
- 2) Электронная библиотека кафедры (фильмы, презентации, тексты учебных пособий, учебников, используемых при изучении тем курса).

Рабочую программу составил _____

(ФИО, подпись)

Меркулов А.М.

Рецензент

(представитель работодателя) _____

Балдин Сергей Александрович

Директор МБУ ДО

«Детская школа хореографии» города Владимира

Заслуженный работник культуры Российской Федерации

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____ ХИСТ _____

Протокол № 11 от 21.06.2021 года

Заведующий кафедрой _____

Марченков Андрей Леонидович

(ФИО, подпись)

А.Л. Марченков

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) подготовки «Педагог-хореограф»

Протокол № 3 от 21.06.2021 года

Председатель комиссии _____

Марченков Андрей Леонидович

(ФИО, подпись)

А.Л. Марченков