

Міжнародний гуманітарний університет
Факультет мистецтва і дизайну
Кафедра музичного мистецтва та звукорежисури

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сучасна хореографія

Галузь знань

Спеціальність

Назва освітньої програми

Рівень вищої освіти

02 «Культура і мистецтво»

025 «Музичне мистецтво»

Музичне мистецтво

перший (бакалаврський) рівень

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
Народний артист України, професор, Делієв Георгій Вікторович	067-480-01-27	estradauniversitet@gmail.com

Сучасна хореографія є важливою дисципліною у вибіркового циклі професійної підготовки здобувачів, тому що істотно розвиває сценічно-виконавську майстерність, тілесну пластику та ритмічну координацію. Хореографічне мистецтво є одним із трьох невід'ємних компонентів спеціалізації "артист музичного театру", поряд з акторською майстерністю та сценічним співом.

Мета дисципліни - удосконалити і гармонійно розвинути психофізичний апарат майбутніх танцюючих артистів-вокалістів за допомогою освоєння мистецтва "Сучасна хореографія" та сформувати якісні професійні навички використання лексичного матеріалу у цьому жанрі, закріпити і розвинути основи музично-рухової культури з урахуванням специфічних умов хореографічного мистецтва сьогодення, а також розвиток творчого мислення здобувачів через пізнання кращих зразків і технік сучасних напрямків танцю.

Передумови для вивчення дисципліни: Перед початком вивчення дисципліни бажано ознайомлення з курсом "Сценічний рух" з комплексами вправ на розігрів та розтягування м'язів.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Сучасна хореографія» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою:

Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері музичного мистецтва та у виконавстві, що передбачає застосування певних знань та навичок у виконавської діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК12. Здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові) компетентності

СК2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності.

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.

СК6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності щодо створення художньої інтерпретації музичного твору, композиції та аранжування, звукорежисерського опрацювання звуку.

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу у виконавській та викладацькій діяльності.

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією у виконавській, та викладацькій роботі.

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.

Навчальна дисципліна «Сучасна хореографія» забезпечує досягнення **програмних результатів навчання (ПРН)**, передбачених освітньою програмою:

ПРН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.

ПРН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, музикознавчих та звукорежисерських інтерпретацій.

ПРН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

1. Професійної термінології у сфері хореографічної діяльності
2. Основних етапів розвитку сучасних танцювальних стилів та напрямів.

3. Сучасних форм, стилів та техніки танцю
4. Комплексів вправ та системи тренувань для розігріву, підвищення та підтримки рівня фізичної форми і невимушеності виконання
5. Розуміння техніки виконання танцювальних елементів

Уміння:

1. Використовувати сучасний хореографічний лексикон у практичній діяльності
2. Виразно передавати сценічний образ через відповідні рухи і пластику
3. Поєднувати хореографічне мистецтво з акторською майстерністю та сценічним співом
4. Імпровізувати на задану тему і запропоновану мелодію
5. Самостійно створювати танцювальні номери і танцювально-пластичні композиції у відповідному стилі для подальшого виконання їх на різних сценічних майданчик

Навички:

Володіння комплексом навичок для здійснення виконавської діяльності та вирішення професійних завдань у сфері сучасної хореографії

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
17	510	56	168	286	2,3,4	III - VIII	Вибіркова

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

III семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	всього	у тому числі		
		лекц.	прак	сам. роб.
Модуль 1 Початковий рівень-базові навички				
Тема 1: Техніка безпеки у танцювальному класі. Розігрів.	6	2	2	2
Тема 2: Основні поняття та термінологія. Розбір структури заняття.	6	2	2	2
Тема 3: Історичні витоки та становлення сучасного хореографічного мистецтва. Постановка корпусу та комплекс базових екзерсисів.	21	6	6	9
Тема 4: Танець «Модерн» та його лексичні особливості	24	6	6	12
Тема 5: Танцювальний напрям «Контемпорарі»	24	6	6	12
Тема 6: Танцювальний стиль «Джаз-фанк»	24	6	6	12

Всього годин	105	28	28	49
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - залік				

IV семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	всього	у тому числі		
		лекц.	прак	сам. роб.
Модуль 2: Початковий рівень - Закріплення базових навичок				
Тема 7: Повторення та закріплення вивчених стильових лексичних комбінацій.	22	0	12	10
Тема 8: Роль та місце хореографії у жанрі “мюзикл”	9	6	0	3
Тема 9: Акторська майстерність у хореографії	10	6	0	4
Тема 10: Теп денс та його лексика, базові кроки, удари, елементи	44	4	16	24
Тема 11: Поєднання співу з хореографією	10	6	0	4
Тема 12: Створення сценічного образу за допомогою комплексної сценічної майстерності	10	6	0	4
Всього годин	105	28	28	49
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - залік				

V семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	всього	у тому числі		
		лекц.	прак	сам. роб.
Модуль 3: Середній рівень - Координація та імпровізація				
Тема 13: Ускладнення координації рухів	11		4	7
Тема 14: Напрацювання витривалості та удосконалення техніки “дихання”.	11		4	7
Тема 15: Імпровізація на програмне завдання	11		4	7
Тема 16: Опанування основних ритмів сучасної музики частина 1	16		6	10
Тема 17: Робота над координацією роботи голосів тіла	11		4	7
Тема 18: Постановка хореографічних етюдів та номерів	15		6	9
Всього годин	75	0	28	47
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - екзамен				

VI семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	всього	у тому числі		
		лекц.	прак	сам. роб.
Змістовий модуль 4 - Середній рівень - Синтез жанрів				
Тема 19: Афро-джаз та його лексика	11		4	7
Тема 20: Робота над координацією роботи голосів тіла	11		4	7
Тема 21: Танцювальні комбінації на розвиток фізичних даних	11		4	7
Тема 22: Опанування основних ритмів сучасної музики частина 2	16		6	10
Тема 23: Танцювальні сюжетні та позасюжетні етюди	11		4	7
Тема 24: Постановка хореографічних етюдів та номерів	15		6	9
Всього годин	75	0	28	47
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - контрольне заняття				

VII семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	всього	у тому числі		
		лекц.	прак	сам. роб.
Змістовий модуль 5-високий рівень - Біомеханіка та пластика				
Тема 25: Принципи біомеханіки та статурної виразності	5		2	3
Тема 26: Комплекс вправ на засвоєння принципів біомеханіки	11		4	7
Тема 27: Комбінації на складну координацію	11		4	7
Тема 28: Різноманітні танцювальні етюди	11		4	7
Тема 29: Постановка хореографічних номерів зі співом	20		8	12
Тема 30: Робота над диханням та змістовним наповненням виконання	17		6	11
Всього годин	75	0	28	47
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - залік				

VIII семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	всього	у тому числі		
		лекц.	прак	сам. роб.

Змістовий модуль 6 -високий рівень - Узагальнення і закріплення синтетичних засобів виразності	6		2	4
Тема 31: Повторення хореографічних номерів				
Тема 32: Повторення стильових комбінацій	11		4	7
Тема 33: Танцювальні комбінації з використанням 3-х рівнів	11		4	7
Тема 34: Танцювальні комбінації з використанням всього спектру вивчених рухів	16		6	10
Тема 35: Робота над емоційністю та акторською манерою виконання	11		4	7
Тема 36: Постановка хореографічних номерів	20		8	12
Всього годин	75	0	28	47
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - залік				

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Здобувачі отримують комплекси вправ, основну та додаткову літературу, рекомендації щодо перегляду відеоматеріалів, завдання та оцінки за їх виконання як традиційним шляхом, так і з використанням он-лайн навчання на базі платформи Zoom. Заняття потребують просторе приміщення, обладнане танцювальними станками та дзеркалами. Також необхідний пристрій для відтворення музики; у здобувачів має бути наявності форма та взуття для занять. Для перегляду медіа-матеріалів використовується інтернет-платформа “You Tube”.

6. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Основна форма навчальної та виховної роботи - практичне заняття в аудиторії, зазвичай включає в себе перевірку виконаного завдання, спільну роботу педагога і здобувачів з виконання комплексу вправ та засвоєння нового матеріалу, рекомендації педагога щодо самостійної роботи. Заняття містить не тільки відповідний матеріал та конкретні завдання, що стоять перед здобувачами, але також багато в чому обумовлена їх індивідуальностями та фізичними можливостями. Фізичне навантаження та складність елементів поступово збільшується.

Кожне заняття складається з таких частин:

1. Розігрів - неамплітудні нахили, розігрів стопи, різні варіанти розтяжок в положеннях стоячи або лежачи на підлозі, можна застосовувати класичний або джазовий станок. Основне завдання - привести тіло в робочий стан, дати навантаження на різні групи м'язів.

2. Вправи посеред залу (Jazz Exercise) - ізоляція та координація - вправи для розвитку координації, ізоляції та комбінування голосів тіла з елементами танцювальності на середині класу.

3. Рівні або партер - партерні вправи, на основі предмету спортивної акробатики та партерної гімнастики під джазову та сучасну музику. Основні види рівнів: стоячи, сидючи навпочіпки, на сидниціях, стоячи на колінах, лежачи а також використання акробатичних етюдів, шпагати, стійка на руках, колесо та інше.

4. Кроси (Jazz Cross) - пересування в просторі. Містить різного типу кроки, використовуючи Contraction і Release, стрибки, обертання, зміна напрямків, комбінування стрибків і обертань в комбінації та зміна рівнів.

7. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

До самостійної роботи здобувачів щодо вивчення дисципліни «Сучасна хореографія» включаються:

1. Виконання комплексів вправ для підтримки та розвитку фізичної форми
2. Опрацювання лекційного матеріалу.

3. Перегляд заданого відеоматеріалу
4. Самостійне опрацювання заданої літератури.
5. Підготовка та виконання індивідуальних завдань та опрацювання технічних вправ.
6. Повторення та закріплення пройденого матеріалу.

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:

Види контролю	Складові оцінювання
поточний контроль , який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального завдання; проведення консультацій та відпрацювань.	50%
підсумковий контроль , який здійснюється у ході проведення екзамену (заліку, контрольного заняття).	50%

Методи діагностики знань (контролю)	демонстрація навичок, усне пояснення, індивідуальний показ; нагляд під час роботи у групі; концертний виступ, екзамен (залік, контрольне заняття)
--	---

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ

Денна форма навчання

Поточний контроль

Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях			
1.1. Підготовка до практичних занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час показів на практичних заняттях	25
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виноситься на самостійне вивчення	-//-	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ¹ , перевірка засвоєного матеріалу, тощо	10
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота здобувача)			
1.3. Підготовка індивідуальних практичних завдань та опрацювання технічних недоліків	Відповідно до розкладу занять і	Обговорення та показ виконаних технічних завдань	15

¹ Індивідуально-консультаційна робота викладача зі здобувачами

	графіку ІКР		
Разом балів за поточний контроль			50
Підсумковий контроль екзамен / залік/контрольне заняття			50
Всього балів			100

10. КРИТЕРІЙ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ (для іспиту / заліку/контрольного заняття)

Рівень знань оцінюється:

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, демонструє знання матеріалу та глибоке занурення у творчий процес. Був присутній на всіх заняттях, під час яких вивчав матеріал, та опрацьовував технічні вправи, не має складнощів під час виконання програмних завдань, проявляє активність, ініціативу і творчий підхід у навчанні; під час сценічного виступу викazuje невимушеність і артистизм, вдало поєднує усі компоненти сценічної виразності.
- «добре» / «зараховано» В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє навичками, придбаними на основі практичних занять, але допускає незначні помилки у виконанні та демонструє деяку скутість. Був присутній на всіх заняттях, виконував технічні вправи та СРС, демонструє придбані технічні навички, проявляє творчий підхід у навчанні; під час сценічного виступу має незначні недоліки у демонстрації комплексу пластично-сценічних засобів виразності.
- «добре» / «зараховано» С - від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину практичного матеріалу, але є недостатньо впевненим, допускає помилки у сценічному виконанні. При цьому враховується наявність опрацьованих технічних вправ, самостійної роботи та відвідування занять;
- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх заняттях, володіє матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність (частково) виконаних технічних вправ та самостійної роботи.
- «задовільно» / «зараховано» Е - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх практичних заняттях, володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює інтуїтивно, матеріал не опрацьовано у повному обсязі, надбані технічні навички демонструються частково, не має виконані завдання до самостійної роботи.
- «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FХ – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
- «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100 (10-12)	A	відмінно	зараховано
82-89 (8-9)	B	добре	
74-81(6-7)	C	задовільно	
64-73 (5)	D		
60-63 (4)	E		
35-59 (3)	FX	незадовільно	не зараховано
1-34 (2)	F		

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

- Голдрич О. ХОРЕОГРАФІЯ: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. Львів: Край, 2003. 160 с.
- Колногузенко Б. М. Види мистецтва та хореографії: методичний посібник для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом «Хореографія» (6.020200). Харків: ХДК, 2009. 140 с.
- Плахотнюк О. А. Стилi та напрямки сучасного хореографічного мистецтва. Львів. ЦТДЮГ, 2009. 80с
- Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. Київ:2008. 168 с
- Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач),м. Київ. 21–22 квітня 2017 р. Київ : КНУКіМ, 2017. 244 с.
- Узун Е. Радуга Поклитару. Свободный танец. Кишинёв : ElanPoligraf, 2012. 157 с.
- Тенденции развития современной хореографии: материалы II Междунар. науч.- практ. семинара. Луганск, 27–28 нояб. 2010 г. Луганск : ЛГИКИ, 2010. 144 с.
- Чепалов О. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст. Харків : ХДАК, 2007. 344 с.

Допоміжна

- Тараканова А. П. Танцюйте з нами / А. П. Тараканова. Вінниця: Нова книга, 2010
- Голдрич О.С. Методика роботи з хореографічним колективом /Голдрич О.С..Львів. : Сполом, 2007
- Livett Anne. Contemporary Dance. NY; Abbeville Press,1988
- Gay Cheney. Basic Concepts in Modern dance. A Dance Horizons Book Company, Publishers.Princeton, New Jersey, 1989
- Dance magazine (Нью-Йорк), /Спеціальний випуск пам'яті Марти Грехем// Балет.-1992.-№3.
- Пастернакова М. Українська жінка в хореографії.Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. 216 с.
- Ballet. The definitive illustrated story Senior Editor Victoria Hey worth- Dunne. First American Edition,2018. 362 с
- Туркевич В. Хореографічне мистецтво України у персоналіях (біобібліографічний довідник). Київ : Інтеграл, 1999. 223 с.
- Неофіта М. М. Хореографічне мистецтво України : навч. метод. посіб. Дрогобич : Коло, 2020. 108 с.

Рекомендований список для перегляду та ознайомлення

1. Співаючи під дощем / *Singin' in the rain* (1952)
2. Вестсайдська історія / *West Side Story* (1961)
3. Чарівник країни Оз/ *The Wizard of Oz* (1939)
4. Звуки музики / *The Sound of Music* (1965)
5. Кабаре / *Cabaret* (1972)
6. Мэрі Поппінс / *Mary Poppins* (1964)
7. Зірка народилась / *A Star Is Born* (1954)
8. Моя чудова леді / *My Fair Lady* (1964)
9. Американець у Парижі / *An American in Paris* (1951)
10. Зустрінь мене у Сент-Луїс / *Meet Me in St. Louis* (1944)
11. Король та я / *The King and I* (1956)
12. Чикаго / *Chicago* (2002)
13. 42-га вулиця / *42nd Street* (1933)
14. Весь цей джаз / *All That Jazz* (1979)
15. Циліндр / *Top Hat* (1935)
16. Смішне дівчисько / *Funny Girl* (1968)
17. Театральний фургон / *The Band Wagon* (1953)
18. Янкі Дудл Денді / *Yankee Doodle Dandy* (1942)
19. Звільнення у місто / *On the Town* (1949)
20. Бриолін / *Grease* (1978)
21. Сім наречених для сімох братів/ *Seven Brides for Seven Brothers* (1954)
22. Красуня та Чудовисько / *Beauty and the Beast* (1991)
23. Хлопці та Ляльки / *Guys and Dolls* (1955)
24. Плавучий театр / *Show Boat* (1936)
25. Мулен Руж! / *Moulin Rouge!* (2001)
26. Хелло, Доллі!/*Hello, Dolly!* (1969)
27. Усі кажуть, що люблю тебе /*Everyone Says I Love You* (1996)
28. Привід опери / *The Phantom of the Opera*, (2004)
29. Найвеличніший шоумен/*The Greatest Showman*, 2017
30. Джентельмени обирають блондинок/*Gentlemen Prefer Blondes*, (1953)
31. Бурлеск /*Burlesque*, (2010)
32. Мамма МІА!/*Mamma Mia!*, (2008)
33. Лак для волосся /*Hairspray*, (2007)
34. Нью-Йорк, Нью-Йорк!/*New York, New York* (1977)
35. Час свінгу/*Swing Time* (1936)
36. Шербурські парасольки / *Les Parapluies de Cherbourg* (1964)
37. Нотр-Дам де Пари / *Notre-Dame de Paris* (1998)
38. Джекилл и Хайд/*Jekyll & Hyde* (1997)
39. Такі, як ми/*The Likes of Us* (1965)
40. Ісус Христос — суперзірка/*Jesus Christ Superstar*; (1970)
41. Дживс/*Jeeves*; (1975)
42. Евіта/*Evita*; (1976)
43. Розкажи мені у Неділю/*Tell Me On a Sunday*; (1979)
44. Кішки/*Cats* (1981)
45. Пісня та танець/ *Song & Dance*; (1982)
46. Зірковий експрес/ *Starlight Express*; (1984)
47. Бульвар Сансет/*Sunset Boulevard*; (1993)
48. Стівен Уорд/ *Stephen Ward*; (2013)
49. Сестро, дій! / *Sister Act* (1992)
50. Сестро дій 2!/*Sister Act II* (1993)
51. Вулиця Кью/ *Avenue Q* (2003)
52. «Перехрестя»балет (муз. М. Скорика, хореогр. Р. Поклітару);
53. «Обранець сонця» фольк-балет-містерія (муз. О. Шимко, хореогр.А. Рубіної)
54. «Кармен»балет (фрагм., муз. Ж. Бізе, пост. Р. Петі, 1980)
55. «Татіана» балет(фрагм., муз. Л. Ауербах, пост. Дж. Ноймайєра)
56. «Болеро» балет (муз.М.Равеля)
57. «Весна священна» фільм-балет.