

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Хореографического факультета
Буцан А.С.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТАНЕЦ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ**

Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки: Балетмейстер-постановщик музыкального театра (арт-хореограф).

Степень выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: ознакомление студентов с отечественным и зарубежным изобразительным искусством в контексте культуры, основными этапами развития искусства, важнейшими особенностями основных направлений, стилей и школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством в контексте фиксации и репрезентации танца крупнейшими мастерами.

Задачи дисциплины:

- Выделить и охарактеризовать основные исторические этапы развития отечественного и зарубежного искусства;
- Выявить художественные особенности основных видов искусства на каждом историческом этапе;
- Ознакомить студентов с основами методологии искусствознания и профессионального анализа произведения искусства.
- Вытритить междисциплинарные связи между танцевальным и изобразительным искусством.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Танец в изобразительном искусстве» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профилю Балетмейстер-постановщик музыкального театра (арт-хореограф).

Дисциплина «Танец в изобразительном искусстве» изучается в 3,4 семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как «История ИЗО», «История и теория хореографического искусства». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Искусство балетмейстера», «Наследие и репертуар», а также прохождения практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

| Компетенция (код и наименование) | Индикаторы компетенций | Результаты обучения |
|---|--|--|
| ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом | ОПК-1.1. Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода | Знать: - историю и теорию искусства; - историю мировой культуры; - историю России Уметь: - анализировать причинно-следственные связи исторических событий, влияющие на культуру того или иного региона; |

| | | |
|--|---|--|
| этапе | <p>ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства</p> <p>ОПК-1.3. Формирует духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций</p> | <p>- выстраивать параллели развития искусства на разных исторических этапах;</p> <p>Владеть:</p> <p>- теоретико-понятийным аппаратом по хореографическому искусству</p> |
| <p>ПК-4</p> <p>Способен собирать, обрабатывать информацию и преобразовывать ее в художественные образы, на основе произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создавать собственное художественное произведение в различных хореографических формах</p> | <p>ПК-4.1. Собирает информацию, обрабатывает и преобразует ее в художественные образы.</p> <p>ПК-4.2. Создает собственные хореографические произведения, основываясь на анализе произведений художественной литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии</p> | <p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы драматургии - приемы и принципы постановочной работы. - знать принципы строения музыкальных форм - сценографию. <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать и обрабатывать информацию, необходимую для создания хореографического произведения - разрабатывать режиссерский план, либретто. - создавать и разрабатывать хореографические образы - сочинять хореографический текст соответствующий задуманным образами - планировать и профессионально осуществлять постановочную (балетмейстерскую) работу с исполнителями; <p>Владеть способностью раскрыть перед исполнителем задачу роли, методы создания и воплощения образа</p> |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1 Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения.

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Танец в изобразительном искусстве» за 3,4 семестр составляет 4 з.е., 144 акад. часов, из них контактных 68 акад.ч., СРС– 49 акад.ч., контроль 27 акад.ч., форма контроля: экзамен.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

| № п/п | Тема/Раздел дисциплины | Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах | | | | Формы текущего контроля успеваемости (по неосвоенным) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
|----------|--|---|------------------|-----|------------------|--|
| | | Лек ции | Сем инар ы | СРС | Ко нтр оль | |
| | | Семестр 3 | | | | |
| 1 | Изображение движения в Первобытности | 5 | 2 | 9 | | Лекция |
| 2 | Изображение танца в искусстве Древнего Мира | 5 | 2 | 9 | | Лекция |
| 3 | Отношение к изображению тела и танца в Средневековье | 5 | 2 | 9 | | Лекция |
| 4 | Взаимодействие танца и изобразительного искусства эпохи Возрождения | 5 | 2 | 9 | | Лекция |
| 5 | Методологии анализа танца в изобразительном искусстве | 6 | 0 | 2 | | Лекция |
| | Итого за 3 семестр (2 з.е.) | 26 | 8 | 38 | 0 | |
| | | Семестр 4 | | | | |
| 6 | Танец в эпоху модернизма | 8 | | 4 | 0 | Лекция |
| 7 | Абстрактный танец | 8 | | 4 | 15 | Лекция |
| 8 | Танцовщик как соавтор для современного художника | 10 | | 3 | 12 | Лекция |
| | Итого за 4 семестр (2 з.е.) | 26 | 8 | 11 | 27 | Экзамен |
| | Итого за 3,4 семестр (4 з.е.) | 68 | | 49 | 27 | |

4.3. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Изображение движения в Первобытности.

Тема предполагает изучение понятия ритуальности искусства первобытных людей, где танец, изображение и магия составляли неразрывное единство. Основной акцент делается на анализе принципа фигуративности, фиксации движения и ритуала, в наскальной живописи. Необходимо рассмотреть связь между схематичными, динамичными фигурами и обрядами охотничьей магии или плодородия на примере самых известных памятников. Ключевая задача — понять изображение как магический «след» и продолжение танцевального ритуала, направленного на воздействие на мир.

Список ключевых памятников:

Фриз «пляшущих человечков», пещера Когул, Испания.

Сцены ритуальных процессий, Тассилин-Аджер, Алжир. ·

Сцены охоты с динамичными фигурами, пещера Ласко, Франция.

Петроглифы с антропоморфными фигурами в позе танца, Залив Кампина, Норвегия.

Тема 2. Изображение танца в искусстве Древнего Мира.

В данном разделе исследуется эволюция танца от магического ритуала к оформленному социальному и сакральному действию в рамках развитых культур древности. Требуется проанализировать становление канонических поз и жестов, формирующих устойчивое изображение танца. Важно выявить прямую связь между типом танца (ритуальный, погребальный, пиршественный) и его строго закрепленным визуальным языком в монументальном и прикладном искусстве стран Древнего Мира.

Список ключевых произведений: ·

Рельеф «Танцовщицы», гробница Нахта, Фивы, Египет, ок. 1400 г. до н.э. ·

Краснофигурная амфора с изображением вакханалии, Андокид, Древняя Греция, ок. 520 г. до н.э. ·

Фреска «Таврокатапсия», Кносский дворец, Крит, ок. 1500 г. до н.э. ·

Статуэтка танцовщицы, Мохенджо-Даро, цивилизация долины Инда, ок. 2500 г. до н.э.

Тема 3. Отношение к изображению тела и танца в Средневековье.

Тема направлена на анализ амбивалентного отношения к телу и его движению, сформированного под влиянием христианской религиозной доктрины. Рассматривается фундаментальное разделение на изображение телесности как низшего, греховного состояния и высшего, духовного проявления. Изучается визуальное воплощение этого противоречия через два ключевых сюжета: земную «Пляску смерти» и блаженный хоровод ангелов в Раю. Необходимо показать, как искусство визуализировало борьбу духа и плоти, а также очевидное разделение в фиксации танца простого люда и высшего сословия.

Список ключевых произведений: ·

«Пляска смерти», фреска в доминиканском монастыре, Берн, Швейцария, ок. 1516-1517 гг. (Никлаус Мануэль Дойч). ·

«Страшный суд», фреска капеллы Скровеньи, Падуя, Италия, 1306 г. (Джотто ди Бондоне). ·

«Пляска Саломеи», миниатюра из «Библии Мациевского», Франция, ок. 1250 г. ·

«Великолепный часослов герцога Беррийского» (лист «Октябрь»), Франция, 1410-е гг. (братья Лимбург).

Тема 4. Взаимодействие танца и изобразительного искусства эпохи Возрождения.

В разделе исследуется возвращение интереса к гармоничному, анатомически точному телу и светским сюжетам, где танец становится важной аллегорией мировой гармонии, любви и человеческих страстей. Анализируется влияние античных идеалов и научного изучения анатомии на умение передавать сложное движение. Требуется проследить, как танец в живописи эволюционирует от философской метафоры к детализированному

жанровому наблюдению, отражая гуманистическую картину мира. Также в данной теме стоит выделить произведения, которые имеют наибольшее цитирование в балетах и других хореографических произведениях.

Список ключевых произведений: ·

«Весна», 1482 г., Сандро Боттичелли. ·

«Парнас», 1497 г., Андреа Мантенья. ·

«Свадебный танец», 1566 г., Питер Брейгель Старший. ·

«Триумф Галатеи», 1512 г., Рафаэль Санти. · «Вакханалия», 1523-1525 гг., Тициан.

Тема 5. Методологии анализа танца в изобразительном искусстве.

Данный раздел предоставляет инструментарий для научного анализа произведений на тему танца. Осваиваются ключевые подходы: исторический (влияние исторических событий и место танца в них), структурный и комплексный, контекстуальный, биографический, формально-стилистический (анализ композиции, ритма, линии, цвета), иконографический и иконологический (расшифровка сюжета и скрытых смыслов), семиотический (чтение картины как системы знаков). Применение этих методологий на практике позволяет перейти от описания сюжета к его глубокой культурной интерпретации. ·

Список ключевых произведений для анализа: ·

«Танец», 1910 г., Анри Матисс (формальный анализ). ·

«Танец под музыку Времени», ок. 1638 г., Никола Пуссен (иконологический анализ). ·

«Танцевальный класс», 1874 г., Эдгар Дега (социологический и гендерный анализ). ·

«Танец под вуалью», 1910 г., Эрнст Людвиг Кирхнер (семиотический анализ).

Тема 6. Танец в эпоху модернизма.

Тема посвящена исследованию радикального переосмысления образа танца художниками-модернистами. Анализируются особенности ключевых «-измов»: экспрессионизм использовал танец для передачи экзистенциальных, первобытных эмоций (Кирхнер), фовизм – чистого цвета и ритма (Матисс), кубизм – деформации формы и анализа движения через деконструкцию формы (Пикассо). Рассматривается влияние идей «свободного танца» Айседоры Дункан. Танец становится лабораторией для формальных экспериментов и выражения экзистенциальных состояний. ·

Список ключевых произведений: ·

«Танец» (первая версия), 1909 г., Анри Матисс (фовизм). ·

«Танец под вуалью», 1910 г., Эрнст Людвиг Кирхнер (экспрессионизм). ·

«Три танцовщицы», 1925 г., Пабло Пикассо (кубизм/сюрреализм). ·

«Голубые танцовщицы», 1897 г., Эдгар Дега (импрессионизм, предтеча модернизма). ·

«Игра в танец», 1944 г., Пауль Клее (сюрреализм, абстракция).

Тема 7. Абстрактный танец.

В данном разделе изучается переход от изображения танцующего тела к прямому воплощению принципов движения, ритма и хореографического жеста средствами абстрактной живописи. Анализируется живопись действия как фиксация телесного перформанса художника, каллиграфическая абстракция как след экспрессивного жеста, геометрическая композиция как визуальный эквивалент музыкального ритма. Рассматривается диалог с теориями современной хореографии и изобразительного искусства. ·

Список ключевых произведений: ·

«Номер 5», 1948 г., Джексон Поллок. ·

«Махонинг», 1956 г., Франц Клайн. ·

«Буги-Вуги на Бродвее», 1942-43 гг., Пит Мондриан. ·

«Живопись», 1958 г., Пьер Сулаж.

Тема 8. Танцовщик как соавтор для современного художника.

Заключительная тема исследует практику междисциплинарной коллаборации в contemporary art, где танцовщик выступает не как объект изображения, а как живой материал, медиум и полноправный соавтор. Анализируются проекты, в которых стираются границы между хореографией, скульптурой, перформансом и медиаискусством. Рассматривается сдвиг от создания статичного изображения танца к совместному производству процесса, где документация (фото, видео) часто становится итоговым художественным высказыванием.

Список ключевых проектов и авторов:

Сценография для постановок Марты Грэм, 1930-е – 1960-е гг., Исаму Ногути.

Видеоинсталляция «Сегодня», 1993 г., Пипилотти Рист (совместно с танцовщиками).

Видеоинсталляция «Идти вовремя», 2012 г., Билл Виола (в коллаборации с хореографом).

Перформанс «Трилогия синих танцовщиков», 2019 г., Уильям Форсайт и другие визуальные художники.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

| № п/п | Наименование раздела | Виды учебных занятий | Образовательные технологии |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изображение движения в Первобытности | Лекция. Семинар 1. Самостоятельная работа | Вводная лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС |
| 2 | Изображение танца в искусстве Древнего Мира | Лекция. Семинар 2. Самостоятельная работа | Лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС |
| 3 | Отношение к изображению тела и танца в Средневековье | Лекция. Семинар 3. Самостоятельная работа | Лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <i>электронной почты/ЭИОС</i> |
| 4 | Взаимодействие танца и изобразительного искусства эпохи Возрождения | <p><i>Лекция.</i></p> <p><i>Семинар 4.</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p> | <p><i>Лекция с использованием видеоматериалов</i></p> <p><i>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.</i></p> <p><i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС</i></p> |
| 5 | Методологии анализа танца в изобразительном искусстве | <p><i>Лекция.</i></p> <p><i>Семинар 5.</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p> | <p><i>Лекция с использованием видеоматериалов</i></p> <p><i>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации</i></p> <p><i>Реферат.</i></p> <p><i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС</i></p> |
| 6 | Искусство XX века | <p><i>Лекция.</i></p> <p><i>Семинар 6.</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p> | <p><i>Лекция с использованием видеоматериалов</i></p> <p><i>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.</i></p> <p><i>Реферат</i></p> <p><i>Тестирование</i></p> <p><i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС</i></p> |
| 7 | Танец в эпоху модернизма | <p><i>Лекция.</i></p> <p><i>Семинар 7</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p> | <p><i>Лекция с использованием видеоматериалов</i></p> <p><i>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.</i></p> <p><i>Реферат</i></p> <p><i>Тестирование</i></p> <p><i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС</i></p> |
| 8 | Абстрактный танец | <p><i>Лекция.</i></p> <p><i>Семинар 8</i></p> | <p><i>Лекция с использованием видеоматериалов</i></p> <p><i>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.</i></p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | Самостоятельная работа | Реферат Тестирование Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС |
| 9 | Танцовщик как соавтор для современного художника | Лекция. Семинар 9 Самостоятельная работа | Лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Реферат Тестирование Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС |

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по курсу «История русского изобразительного искусства».

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является, прежде всего, посещение крупнейших музеев и галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками из собраний музеев мира. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства.

6.1. Система оценивания

| Форма контроля | Компетенция | Оценка |
|--|--------------|--------------------|
| Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре - реферат - тестирование | ОПК-1, ПК- 4 | зачтено/не зачтено |

| | | |
|---|-------------|--|
| Промежуточная аттестация зачёт, Зачет с оц - указать форму) | ОПК-1, ПК-4 | зачтено /не зачтено зачтено (отлично, хорошо, удовлетворительно)/ не зачтено |
|---|-------------|--|

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Формой контроля самостоятельной работы по курсу «Танец в изобразительном искусстве» является оценка работы студентов на семинарских занятиях.

Самостоятельная работа студента оценивается по итогам работы на семинарском занятии по десятибалльной системе.

- Выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- Активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- Умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- Умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- Наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;
- Умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- Умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;
- Оформление конспектов в соответствии с требованием.
 - Выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
 - Использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
 - Умение достаточно полно раскрыть тему;
 - Наличие конспекта источников, оформленного в соответствии с требованиями.
- Участие в дискуссии, дополнение и уточнение выступлений по теме семинарского занятия;
- Наличие конспекта источников по изучаемой теме.

Критерии оценки результатов по дисциплине

| Оценка по дисциплине | Критерии оценки результатов обучения по дисциплине |
|--|--|
| «отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено» | <p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной</p> |

| Оценка по дисциплине | Критерии оценки результатов обучения по дисциплине |
|---|---|
| | <p>литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> |
| <p>«хорошо»/</p> <p>«зачтено</p> <p>(хорошо)»/</p> <p>«зачтено»</p> | <p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p> |
| <p>«удовлетворительно»/</p> <p>«зачтено</p> <p>(удовлетворительно)»/</p> <p>«зачтено»</p> | <p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p> |
| <p>«неудовлетворительно»/</p> <p>не зачтено</p> | <p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p> |

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится на основании оценочных средств, представленных в отдельном разработанном документе. Диагностика методом опроса проводится по следующим темам дисциплины.

1. .Изображение движения в первобытности.
2. Изображение танца в искусстве Древнего Мира.
3. Отношение к изображению тела и танца в Средневековье.
4. Взаимодействие танца и изобразительного искусства эпохи Возрождения.
5. Методологии анализа танца в изобразительном искусстве.
6. Танец в эпоху модернизма.
7. . Абстрактный танец.
8. Танцовщик как соавтор для современного художника.

Типовые темы для рефератов

1. Сакральный танец в наскальной живописи: семантика ритуального движения.
2. Иконография танца в искусстве Древнего Египта: от погребальных обрядов к придворным церемониям.
3. Образ вакхической пляски в древнегреческой вазописи и рельефах.
4. Аллегория танца в средневековой книжной миниатюре: между грехом и божественной гармонией.
5. «Пляска смерти» как отражение средневекового мировоззрения.
6. Танец в творчестве Сандро Боттичелли: неоплатонический идеал и поэтическая аллегория.
7. Жанровые сцены народного танца в живописи Питера Брейгеля Старшего.
8. Эволюция образа бала в европейской живописи XVII-XVIII веков (от Ватто до Гойи).
9. Балетный класс как мир: серия картин Эдгара Дега.
10. Танец и светская жизнь в творчестве французских импрессионистов (Огюст Ренуар, Берта Моризо).
11. Анри Матисс и его «Танец»: цвет, ритм и экспрессия.
12. Образ кабаре и канкана в плакатах и живописи Анри де Тулуз-Лотрека.
13. Экспрессионистский танец: энергия и дисгармония в творчестве Эрнста Людвиг Кирхнера.
14. «Три танцовщицы» Пабло Пикассо: кубистическая деформация и трагический сюжет.
15. Русская пляска в живописи XIX века: от Алексея Венецианова к Илье Репину.
16. Танец в искусстве русского авангарда (Казимир Малевич, Михаил Ларионов).
17. Абстрактный экспрессионизм и живопись действия: танец художника вокруг холста (Джексон Поллок).
18. Сценическое пространство как пластическая форма: сценография Исаму Ногути для Марты Грэм.
19. Визуализация музыки и ритма: танец в абстрактной живописи Пита Мондриана и Василия Кандинского.
20. Перформанс и танец в творчестве художников второй половины XX века (Йозеф Бойс, Марина Абрамович).
21. Танец в японской гравюре укиё-э: образы гейш и актеров кабуки.
22. Традиционный индийский танец в живописи и скульптуре: от храмовых рельефов к творчеству Раджи Рави Вармы.

23. Художник и танцовщик: анализ конкретной творческой коллаборации (на выбор: Роберт Уилсон, Пипилотти Рист, Билл Виола).
24. Фотография танца в XX-XXI веках: от фиксации движения к самостоятельному художественному высказыванию.
25. Методологические аспекты изучения танца в изобразительном искусстве: сравнительный анализ различных научных подходов.

Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания содержат профессиональные вопросы по дисциплине из следующих совокупностей:

1. Вопросы по методике формирования «насмотренности» в изобразительном искусстве.
2. Вопросы по понятийно-терминологическому аппарату дисциплины.
3. Вопросы по определению стилистики танца в изобразительном искусстве.
4. Вопросы по генезису становления дисциплины.
5. Вопросы на знания ведущих художников в области изучаемой дисциплины.

Примерные вопросы к экзамену

1. Какую роль выполняли изображения динамичных человеческих фигур в наскальной живописи первобытности? Проанализируйте на примере конкретных памятников.
2. Каким образом в искусстве Древнего Мира формировалась устойчивая иконография танца и как она была связана с функциями изображенного ритуала?
3. Раскройте амбивалентность средневекового отношения к телу и танцу через сравнительный анализ сюжетов «Пляски смерти» и хоровода ангелов.
4. Как идеи гуманизма и интерес к античности повлияли на образ танца в живописи Возрождения? Проследите эволюцию от аллегории к жанровой сцене.
5. Сравните возможности формально-стилистического и иконологического подходов к анализу картины на тему танца на примере конкретных произведений.
6. Как художники-модернисты (экспрессионисты, фовисты, кубисты) использовали тему танца для решения своих художественных задач?
7. Какими средствами абстрактная живопись XX века передает идеи движения и ритма, отказываясь от фигуративного изображения танцовщика?
8. В чем принципиальное отличие работы современного художника с танцовщиком как с соавтором от традиционного подхода к изображению танца?

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература.

1. Байгузина, Е. Многоликий танец. Темы и образы в русском и западноевропейском изобразительном искусстве / Е. Байгузина. — Санкт-Петербург: Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2014. — 176 с.

2. Бельтинг, Х. История искусства после модернизма / пер. с нем. С. Ташкенова, Н. Усова; науч. ред. Е. Петровская. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2022. — 207 с. : ил.
3. Грав, И. Высокая цена: искусство между рынком и культурой знаменитости / пер. с англ. А. Габриэлян. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2022. — 237 с.
4. Голдберг, Р. Искусство перформанса: от футуризма до наших дней / пер. с англ. А. Захарова. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2021. — 319 с.
5. Данкан, К. Музей как пространство ритуала. От посетителя к гражданину / пер. с англ. А. Асоновой. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2022. — 207 с. : ил.
6. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина ; С.-Петербург. гос. ун-т. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015. — 444 с.
7. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина ; С.-Петербург. гос. ун-т. — Москва : Юрайт, 2015. — 501 с.
8. Итальянский футуризм. Манифесты и программы 1909–1941 гг. — Москва : Гилея, [б. г.]. — 398 с. — Вес: 910 г. — Размеры: 5,9 × 14,6 × 20 см.
9. Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника / В. Ю. Никитин. — Москва : Издательский дом «Один из лучших», 2004. — 414 с.
10. Наполнен музыкою зал. Танец в живописи. — Москва : Белый город, 2015. — 48 с.
11. Панкратова, Е. А. Театр в изобразительном искусстве. Театральный портрет конца XIX — начала XX века: лекции / Е. А. Панкратова. — Ленинград, 1976. — 68 с. — Мягкая обложка.
12. Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие. — Москва : Еврейский музей. — 371 с. — Мягкий переплёт. — Вес: 1670 г. — Размеры: 4 × 20,5 × 26 см.
13. Сидорова, В. В. Танец рисунка, голос линии, поэзия жизни. Интермодальная терапия экспрессивными искусствами : учебное пособие / В. В. Сидорова. — Москва : Генезис, 2020. — 442 с.
14. Смолина, Т. В. Мировая художественная культура в таблицах : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т. В. Смолина. — Москва : Лань ; Планета музыки, 2014.

Дополнительная литература:

1. Бейнс, С. Терпсихора в кроссовках: история и развитие танца постмодерн / С. Бейнс. — Москва : Музей «Гараж», 2018. — 312 с.
2. Голейзовский, К. Я. Танец модерн и его эстетика / К. Я. Голейзовский // Балет. — 2001. — № 4. — С. 12–18.
3. Грэм, М. Память крови: автобиография / М. Грэм. — Москва : Музей «Гараж», 2017. — 240 с.
4. Йосс, К. Театральный танец и театр танца / К. Йосс // Танцевальный конгресс в Эссене : материалы. — 1928. — С. 45–58.
5. Каннингем, М. Гладкий, потому что неровный...: беседы с М. Каннингемом / М. Каннингем ; сост. Ж. Лешев. — Москва : Музей «Гараж», 2019. — 240 с.
6. Козонина, А. Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России / А. Козонина. — Москва : Музей «Гараж», 2021. — 240 с.
7. Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика / В. Ю. Никитин. — Москва : Изд-во «ГИТИС», 2000. — 440 с.
8. Сироткина, И. В. Танец: опыт понимания. Эссе. Знаменитые хореографические постановки и перформансы. Антология текстов о танце / И. В. Сироткина. —

- Москва : Бослен ; Санкт-Петербург : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2020. — 256 с.
9. Хамфри, Д. Искусство сочинять танец. Эмансипация Спящей Красавицы / Д. Хамфри. — Москва : Музей «Гараж», 2019. — 192 с.
 10. Хамфри, Д. Искусство сочинять танец. Эмансипация Спящей Красавицы / Д. Хамфри. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. — 212 с. — Доп. и перераб.
 11. Мурашко, М. П. Классификация русского танца: Монографическое исследование / М. П. Мурашко. — Москва : МГУКИ, 2012. — 199 с.
 12. Бельтинг, Х. История искусства после модернизма / Х. Бельтинг ; пер. с нем. С. Ташкенова, Н. Усова ; науч. ред. Е. Петровская. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2022. — 207 с. : ил.
 13. Голдберг, Р. Искусство перформанса: от футуризма до наших дней / Р. Голдберг ; пер. с англ. А. Захарова. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2021. — 319 с.
 14. Данкан, К. Музей как пространство ритуала. От посетителя к гражданину / К. Данкан ; пер. с англ. А. Асонова. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2022. — 207 с. : ил.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

<http://www.russianculture.ru/sfere.asp?sfere=2> - портал «Культура.РФ»//Русское и советское кино.

<https://www.culture.ru/theaters/performances> Театры; Каталог спектаклей

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение тем по предмету «Теория и история музыкального искусства», подготовка к семинарским занятиям, написание курсовой работы. Вопросы семинарских занятий даются преподавателем. Задача студента не только подготовиться и ответить на теоретические вопросы семинара, но и ознакомиться с музыкой композитора, творчество которого рассматривается в процессе обучения. При этом студенту рекомендуется музыкальный материал для прослушивания. Студент самостоятельно изучает учебный материал для подготовки к семинарским занятиям, готовится к рубежному контролю, зачету или экзамену, пользуется рекомендуемой литературой по предмету.

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, отработка изученного танцевального движения, элемента, комбинации, упражнения, подготовка к дискуссии, подготовка сообщения, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
AdobePremiere;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для лекций – любая теоретическая учебная аудитория, оснащённая интерактивной доской и ноутбуком. Для семинарских занятий (кроме контрольной) – аудитории по выбору деканатов, оснащённые теми же средствами. Для самостоятельной работы – компьютерные классы на 2-м этаже на переходе из 3-го во 2-й корпус, а также читальный зал библиотеки МГИК и домашние компьютеры.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтами, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;

- - акустический усилитель и колонки;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель –

Доцент кафедры народного танца, кандидат культурологии

Будан А.С.