

Приложение 5.1.36. к ППССЗ
по специальности
52.02.01 Искусство балета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
**ПУП.02.01. ОСНОВЫ АНАЛИЗА БАЛЕТНОЙ И ТАНЦЕВАЛЬНОЙ
МУЗЫКИ**

САРАТОВ
2022

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 52.02.01 Искусство балета (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.01.2015 г. № 35);

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 87 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство балета».

Организация-разработчик: ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств».

Разработчики:

Колдаева А.Н., преподаватель цикловой комиссии «Теоретические дисциплины» ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»,

Топоркова Л.В., методист, преподаватель ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств».

Рекомендовано цикловой комиссией «Теоретические дисциплины» ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств».

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Паспорт рабочей программы учебного предмета	4
1.1. Область применения рабочей программы	4
1.2. Место учебного предмета в структуре интегрированной образовательной программы в области искусства	4
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного предмета	4
1.4. Количество часов на освоение учебного предмета	5
2. Структура и содержание учебного предмета	5
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы	5
2.2. Тематический план и содержание учебного предмета	6
3. Условия реализации учебного предмета	12
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению	12
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы	12
4. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета	13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебного предмета ПУП.02.01. Основы анализа балетной и танцевальной музыки является частью интегрированной образовательной программы в области искусства (далее – ИОП в ОИ) и составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.01 Искусство балета.

Рабочая программа учебного предмета может быть использована в ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» для реализации ИОП в ОИ по специальности 52.02.01 Искусство балета.

1.2. Место учебного предмета в структуре интегрированной образовательной программы в области искусства

Учебный предмет ПУП.02.01. Основы анализа балетной и танцевальной музыки относится к Профильным учебным предметам Общеобразовательного учебного цикла, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования ИОП в ОИ по специальности 52.02.01 Искусство балета.

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного предмета

В результате изучения профильного учебного предмета обучающийся должен **уметь:**

- использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;
- анализировать элементы музыкального языка, их роль в создании образа в музыке и хореографии;

- определять строение и жанр музыкального произведения, характеризуя также и его образно-смысловую сторону;

знать:

- элементы музыкального языка (мелодия, лад, фактура, метр, ритм и др.) и принципы их использования в музыке;

- основные этапы развития средств музыкальной выразительности в связи с изменением роли музыки в балетном спектакле;

- основные этапы развития простых музыкальных форм и принципы их использования в танцевальной музыке.

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен обладать **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов и профильных учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Творческо-исполнительская деятельность.

ПК 1.5. Находить средства хореографической выразительности, соответствующие музыкальному образу.

1.4. Количество часов на освоение учебного предмета

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; самостоятельной работы обучающегося – 19 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38
в том числе:	
теоретические занятия	19
практические занятия	18
контрольные работы	1
курсовая работа (проект) <i>не предусмотрено</i>	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19
в том числе:	
домашняя работа	19
самостоятельная работа на уроке	-
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) <i>не предусмотрено</i>	-
подготовка практикоориентированных работ проектного характера <i>не предусмотрено</i>	-
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта во II семестре	

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
	I семестр		
Раздел 1. Взаимосвязь выразительных средств музыки и танца			
Тема 1.1. Мелодия. Лад и гармония	Содержание учебного материала Музыка в системе искусств. Природа музыкального искусства и художественные задачи музыки. Система выразительных средств музыки. Мелодия. Лад и гармония.	1	1
	Практическое занятие: Прослушивание танцевальной музыки, определение характера и анализ типов мелодического движения и кульминации в мелодиях балетов А. Адана, Л. Делиба, П.И. Чайковского. Определение лада (мажор и минор), простых функций в аккомпанементе – Т, S и D. Выявление роли мелодии, лада и аккордов в прослушанных произведениях.	1	
	Самостоятельная работа: Анализ типов мелодического движения, лада, аккордового сопровождения в танцевальной музыке (по нотам)	1	
Тема 1.2. Метр и ритм в музыке и танце	Содержание учебного материала Выразительные возможности метрических свойств музыки. Музыкальный ритм и ритмический рисунок. Ритмоформула. Синкопа. Пунктирный ритм. Иерархическая структура музыкального метра и организация времени в учебных формах танца. Простые, смешанные и переменные метры в музыке и танце.	1	1
	Практическое занятие: Анализ метра и ритма в прослушанных танцевальных пьесах: гавоты, польки, галопы, вальсы, баркаролы.	1	
	Самостоятельная работа: анализ метра и ритма в произведениях танцевальных жанров	1	
Тема 1.3.	Содержание учебного материала	1	2

Музыкальный и хореографический темп	Темп в музыке. Влияние темпа на характер жестов и движений.		
	Практическое занятие:		
	Анализ темпа и выявление его роли в создании музыкально-хореографического образа в прослушанных произведениях	1	
	Самостоятельная работа: Анализ взаимосвязи музыкального темпа и художественного образа хореографической композиции	1	
Тема 1.4. Метроритмические и темповые особенности танцев	Содержание учебного материала		2
	Танцевальные жанры, их происхождение, особенности метра и ритма: павана, гальярда, бурре, гавот, жига, полька, галоп, краковяк, мазурка, полонез, тарантелла, болеро, сегидилья, хабанера, вальс, марш.	1	
	Практическое занятие:		
	Прослушивание и анализ метроритмических и темповых особенностей танцевальных жанров, работа с нотами	1	
	Самостоятельная работа: Составление таблицы «Характерные особенности танцевальных жанров»	1	
Тема 1.5. Музыкальная фактура и танцевальное движение. Динамика, тембр, регистр и их отражение в танце	Содержание учебного материала		2
	Фактура. Типы фактуры. Отражение музыкальной фактуры в танце. Ведущая роль гомофонно-гармонической фактуры в танцевальной музыке. Динамика, тембр, регистр и их роль в создании художественно образа.	1	
	Практическое занятие:		
	Анализ типов изложения многоголосной фактуры, динамики, тембра, регистра; выявление их роли в создании художественного образа.	1	
	Самостоятельная работа: Письменный анализ по нотам: определение динамических, тембровых, регистровых особенностей и выявление их роли в создании музыкально-хореографического образа в произведениях по специальности	1	
Раздел 2. Музыкальные и музыкально-хореографические формы			
Тема 2.1. Музыкальный синтаксис.	Содержание учебного материала		2
	Понятие музыкальной формы. Значение музыкальной формы в танцевальной музыке. Функции частей в музыкальной форме.	1	

Музыкальная форма. Тема. Лейттема в балете	Музыкальная тема. Тематизм. Лейттема. Значение музыкальной темы в балете.	1	
	Практическое занятие:	1	
	Прослушивание и анализ частей танцевальных произведений с точки зрения их функции (вступление, изложение (экспозиция), развивающий раздел, реприза, кода). Вступление – М.Глинка. «Вальс-фантазия»; середина – П. Чайковский. «Детский альбом», «Мазурка № 10»; кода – П. Чайковский, кода «чёрного Pas de deux» из балета «Лебединое озеро». Прослушивание и анализ лейттем из опер и балетов.		
	Самостоятельная работа: Анализ выразительных средств музыки в лейттемах балетов (по нотам)	2	
Тема 2.2. Период в танцевальной музыке.	Содержание учебного материала	1	2
	Период. Понятие периода. Цезура. Каденция. Типы периода. Период в танцевальной музыке.		
	Практическое занятие:	1	
	Прослушивание и анализ формы периода и выразительных средств музыки: В.Моцарт Соната № 11, A-dur, I ч., первый период; Ф.Шопен. Прелюдия A-dur, Бетховен. Экосез; двойной период – Глазунов. Вальс op.42 № 3. Определение типа периода.		
	Контрольный урок: тестирование по пройденным темам	2	
	Самостоятельная работа: Составление схем периодов.	2	
	II семестр		
Тема 2.3. Простые формы в танцевальной музыке	Содержание учебного материала	1	2
	Простые формы – определение, особенности формообразования. Простая двухчастная форма. Разновидности формы по типу репризы. Двойная двухчастная форма. Особенности применения двухчастной формы в танцевальных жанрах.		
	Простая трехчастная форма. Разновидности простой трехчастной формы. Разновидности середины и репризы. Виды реприз. Вступление и кода. Особенности применения трёхчастной формы в танцевальных жанрах	1	
	Практическое занятие:	1	
	Прослушивание и анализ музыкальных произведений, определение разновидностей простой трехчастной формы. Составление схем: Ф.Шопен. Мазурка op.33 № 3, Ф.Шуберт. Вальс op.18 № 6, h-moll. Ф.Лист. «Забытый вальс» № 1 для фортепиано, Э.Григ «Норвежский танец», A-dur, Венявский. Мазурка для скрипки и фортепиано a-moll, Гречанинов. Мазурка d-moll, П.Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик», С.Прокофьев «Ромео и Джульетта» № 2, «Ромео», № 12, «Маски», И.Стравинский «Жар-птица». Мольба Жар-птицы.		
	Прослушивание и анализ музыкальных произведений, определение разновидностей простой	1	

	двухчастной формы. Составление схем: танцы сюит И.С. Баха и Ф.Генделя (аллеманды, куранты), И. Кунау. Сарабанда h-moll, Ф.Шопен. Ноктюрн H-dur op. 32 № 1.		
	Самостоятельная работа: выявление разновидностей простых форм в заданных сочинениях, анализ их особенностей, выразительных средств. Составление схем.	2	
Тема 2.4. Форма рондо в танцевальной музыке.	Содержание учебного материала		1
	Определение формы рондо, этапы развития, особенности строения. Примеры формы рондо в танцевальной и балетной музыке.	1	
	Практическое занятие:		1
	Прослушивание и анализ произведений в форме рондо: Ж.Ф.Рамо. Жига, Ф.Гендель. Клавирная сюита G-dur. Гавот, И.С.Бах. Клавирная партит с-moll. Рондо, И.Стравинский. «Жар-птица», «Поганый пляс Кашеева царства»	1	
	Самостоятельная работа: определение рефрена и эпизодов формы рондо по клавиру и в слуховом анализе. Составление схем.	1	
Тема 2.5. Вариационная форма в балете.	Содержание учебного материала	1	2
	Вариационная форма и её строение. Примеры вариационной формы в танцевальной и балетной музыке.		
	Практическое занятие:		1
	Прослушивание и анализ произведений в форме вариаций: М.Равель «Болеро», С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини, М.Глинка «Камаринская» (двойные вариации), Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», II ч., С.Прокофьев. «Сказ о каменном цветке», Хороводная	1	
	Самостоятельная работа: Составление схем вариаций в прослушанных музыкальных произведениях	1	
Тема 2.6. Циклические формы. Старинная сюита. Танцевальные части сонат и симфоний	Содержание учебного материала:	1	2
	Виды циклических форм. Сюита: старинная танцевальная, классическая, сюита XIX-XX веков. Строение старинной сюиты. Применение в творчестве И.С. Баха, Г. Генделя.		
	Сонатно-симфонический цикл. Соната. Симфония. Танцевальные жанры (части) в сонатах и симфониях	1	1
	Практическое занятие:		
	Прослушивание и анализ танцевальных частей сюит И.С.Баха и Ф.Генделя.		
	Прослушивание и анализ сюит «Пер Гюнт» Э.Грига, «Картины с выставки» М.Мусоргского, «Детский альбом» П.Чайковского.		
	Анализ танцевальных частей симфоний - менуэты в симфонии Гайдна и Моцарта, вальс из «Фантастической симфонии» Г.Берлиоза, вальсы в симфониях П.Чайковского.	1	
	Самостоятельная работа: анализ выразительных средств частей сюиты в нотах и слуховом анализе. Составление схемы формы.	2	
Тема 2.7.	Содержание учебного материала	1	2

Танцевальные жанры в опере	Опера. Строение оперного спектакля. Танцевальные сцены в операх. Примеры танцевальных частей, входящих в балетные сцены, опер М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Бородина, П. Чайковского.		
	Практическое занятие:	1	
	Анализ танцев и их выразительных средств с точки зрения их жанровой принадлежности: в опере М.Глинки «Иван Сусанин», П д., танцевальные сцены в опере «Руслан и Людмила», А.Бородин «Князь Игорь» - половецкие пляски. Выявление драматургической роли танцев.		
	Самостоятельная работа: анализ выразительных средств танцев в нотах и слуховом анализе.	1	
Тема 2.8. Балет. Структура. Танцевальные жанры в балетном спектакле	Содержание учебного материала	1	2
	Строение балетного спектакля. Виды балетного спектакля: многоактный, одноактный. Классические музыкально-хореографические формы балета. Pas de deux, pas de trios, pas de quatre, pas de six, grand pas, pas d'action Классическая и характерная сюиты. Структура классической сюиты. Особенность многочастных классических сюит. Характерная сюита. Роль сюиты характерных танцев в классических балетах XIX-XX веков. Танцевальные сюиты, созданные на основе классических и современных балетов. Дивертисмент.		
	Практическое занятие:	1	
	Прослушивание и письменный анализ pas de deux, pas de trios, pas de quatre, pas de six, grand pas, pas d'action из балетов П. Чайковского, А. Глазунова, С. Прокофьева, А. Хачатуряна: pas de deux из 2 акта балета Чайковского «Лебединое озеро», pas de trios – «Океан и две жемчужины» в «Коньке-Горбунке», «Танец пастушков» в «Щелкунчике», Pas de six из балета «Спящая красавица», Pas de d'action 2 акта балета «Раймонда» А.Глазунова и др. Анализ выразительных средств танцев (по нотам и в слуховом анализе) - вальс, мазурка, лезгинка, трепак и др. - в балетах П.Чайковского, А. Хачатуряна. Составление схем музыкально-хореографических форм.		
	Самостоятельная работа: анализ танцевальных жанров в балетах: их выразительных средств и строения, составление схемы формы	1	
Тема 2.9. Драматургия балетного спектакля	Содержание учебного материала	2	1
	Основные этапы драматургии балета. Значение лейтмотивной системы в драматургии балета. Приемы трансформации лейтмотивов в балете.		
	Практическое занятие:	1	
	Выявление драматургической роли отдельных танцев в балетах. Анализ лейтмотивов и выявление их драматургической роли: лейтмотив Жизели (вальс) в балете А. Адана «Жизель», лейтмотив Одетты и Феи Сирени в балетах П.Чайковского, лейтмотивы Джульетты и Меркуцио в балете «Ромео и		

	Джульетта» С.Прокофьева		
	Самостоятельная работа: работа с дополнительной литературой, поиск информации в сети интернет, подготовка докладов	2	
	Дифференцированный зачет: Тестирование	2	
Максимальная нагрузка обучающегося – 57 часов, аудиторных занятий - 38 часов, самостоятельная работа обучающихся - 19 часов.			

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебного предмета осуществляется в кабинете музыкально-теоретических дисциплин с использованием средств кабинета фоноvideотеки и фондов библиотеки.

Оборудование музыкально-теоретического кабинета:
музыкальный инструмент (рояль или пианино),
аудиторная доска,
звуковоспроизводящая и видеовоспроизводящая техника.

Оборудование кабинета фоноvideотеки:
фонд аудио, видеозаписей,
звуковоспроизводящая, видеовоспроизводящая, звукозаписывающая техника,
аппаратура для индивидуального прослушивания.

Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной, дополнительной учебной и нотной литературы по дисциплине, соответствующими требованиям программы. Библиотечный фонд включает справочно-библиографические и периодические издания.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа: Учебное пособие. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2015. – 272 с.: ноты.
2. Способин, И. Музыкальная форма. – М.: Музыка, 2007. – 400 с. Гриф Минкульт.
3. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 4-е изд., испр. – СПб, 2013

Дополнительные источники:

1. Балет: энциклопедия. / Гл. ред. Ю.Н. Григорович. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 623 стр. с илл.
2. Бойцова Н.В., Холопова В.Н. Период и простые формы в танцевальной музыке // Материалы 1-й Всероссийской конференции по балетоведению. – М., 1992. С.118-128
3. Ефименкова, Б. Танцевальные жанры в творчестве замечательных композиторов прошлого и наших дней. Гос. муз. издательство, М. 1962

Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ (www.e.lanbook.com)
2. Электронная библиотека АКАДЕМИЯ (www.academia-library.ru)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, тестирования, контрольной работы, выполнения студентами индивидуальных заданий.

Итоговая форма контроля - дифференцированный зачет – во II семестре.

Результаты обучения			Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Общие компетенции	Профессиональные компетенции	Освоенные умения, усвоенные знания	
ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов и профильных учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.	ПК 1.5. Находить средства хореографической выразительности, соответствующие музыкальному образу.	В результате изучения профильного учебного предмета обучающийся должен уметь : использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; анализировать элементы музыкального языка, их роль в создании образа в музыке и хореографии; определять строение и жанр музыкального произведения, характеризуя также и его образно-смысловую сторону;	проверка выполнения практических заданий и внеаудиторной самостоятельной работы по анализу музыкального произведения с точки зрения: - музыкальной формы, - единства содержания и формы, - особенностей жанра, стиля эпохи и авторского стиля композитора; контрольный урок, дифференцированный зачет.
		В результате изучения профильного учебного предмета обучающийся должен знать : элементы музыкального языка (мелодия, лад, фактура, метр, ритм и др.) и принципы их использования в музыке; основные этапы развития средств музыкальной выразительности в связи с изменением роли музыки в балетном спектакле; основные этапы развития простых форм и принципы их использования в танцевальной музыке.	устный/письменный опрос, проведение тестового контроля, контрольный урок, дифференцированный зачет.