

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ярошенко Николай Николаевич

Должность: проректор по учебно-методической деятельности

Дата подписания: 30.07.2026 09:42:24

Уникальный программный ключ:

25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

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	ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства ОПК-1.3. Формирует духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций	- выстраивать параллели развития искусства на разных исторических этапах; Владеть: - теоретико-понятийным аппаратом по хореографическому искусству
ПК-4 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	ПК-4.1. Собирает информацию, обрабатывает и преобразует ее в художественные образы. ПК-4.2. Создает собственные хореографические произведения, основываясь на анализе произведений художественной литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии	Знать - основные законы драматургии - приемы и принципы постановочной работы. - знать принципы строения музыкальных форм - сценографию. Уметь - 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; Владеть способностью раскрыть перед исполнителем задачу роли, методы создания и воплощения образа

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

		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»	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. 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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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/performancesТеатры>; 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, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: кандидат культурологии, доцент кафедры народного танца Випулис И.В.