

Программа учебной дисциплины «Танец и двигательная культура в истории и современности»

Утверждена
Академическим советом ООП
Протокол № от «5» февраля 2019 г.

Автор	Сироткина Ирина Евгеньевна, кандидат психологических наук
Число кредитов	2
Контактная работа (час.)	32
Самостоятельная работа (час.)	44
Курс	Бакалавриат 1–4, магистратура 1–2
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «Танец и двигательная культура в истории и современности» являются:

- ввести и обосновать представление о специфике человеческого движения, его отличиях от движения в физическом мире;
- познакомить с основными подходами к изучению движения и танца из области философским, эстетическим, социологическим, когнитивным, семиотическим, психологическим и другими;
- дать теоретические средства для анализа движения в искусстве и повседневной жизни;
- сформировать навыки «прочтения» своих и чужих движений и смотрения танца.

Курс рассчитан на будущих философов, культурологов, религиоведов, историков, психологов, семиотиков и студентов других гуманитарных специальностей.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Танец, человеческое движение и философия.

Танец как метафора мысли и как объект философского осмысления. «Танцующие философы» (Фридрих Ницше, Ален Бадью, Джорджио Агамбен) и философствующие танцовщики (Айседора Дункан, Морис Бежар, Мерс Каннингем и другие). Движение, данное через оппозиции: естественное и искусственное, целое и фрагментарное, конкретное и абстрактное и др.

Тема 2. Эволюция двигательной культуры: основные этапы

Возникновение гимнастики в античности. Модернистское понятие о “национальных” гимнастических системах (немецкой, шведской, сокольской). Современные идеи о культуре тела и его движений (Körperkultur, физкультура, аэробика и пр.). Коммерциализация физической культуры (фитнес, телесно-ориентированная терапия, индустрия моды). Трансформации тела и его движений в постгуманизме и трансгуманизме.

Тема 3. Краткая история танца

Танец как самостоятельное искусство от античности до Ренессанса. Зарождение в Новое время балета и его дальнейшее развитие. Танцевальное искусство в XX веке: свободный танец, модерн, постмодерн. Современные жанры: контактная импровизация, театр танца, перформанс-арт, физический театр.

Тема 4. Танец и сакральное

Отношение монотеистических религий к танцу. Метаморфозы обрядового танца в современности («дионисийская пляска» Айседоры Дункан, «двигательные хоры» Рудольфа Лабана, «священные движения» Георгия Гурджиева и др.). Мифологема «народного танца»; создание гибридного жанра «народно-сценический танец».

Тема 5. Существует ли народный танец?

Понятия «народ», «нация» и «этнос» и политика танца: ансамбли народного танца на госснабжении. Что такое «аутентичный танец»? Танец, групповая сплоченность и коллективная идентичность

Тема 6. Танец и социальность

Светский бал, танцплощадка и дискотека как места социализации. Роль танца в создании художественных сообществ. «Массовые действия»: от физкультурпарадов к флеш-моб. Современная хореография и активизм.

Тема 7. Движение как язык

Движение как знаковая система: «язык жестов», пантомима, мимика, физиогномика. Особенности невербальной коммуникации с помощью движения и танца.

Тема 8. Движение и человеческие способности

Кинестезия – «шестое чувство», ощущение движений. Понятия о «мудрости тела», «кинестетическом интеллекте», «телесной эмпатии». Движение и субъектность (agensу, волевое усилие, целеполагание). Тело как локус сопротивления; тело и утопия.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Текущий контроль

1. Посещение лекций и семинарских (практических) занятий.
2. Письменная самостоятельная (контрольная) работа.

3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании.

Итоговый контроль

1. Экзамен (эссе)

Итоговая оценка

1. Посещение лекций и семинаров (15%)

2. Письменная самостоятельная работа (75%)

3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании (10%)

Формат проведения зачета:

Зачет проводится в письменной и устной форме. Студенты выполняют дома самостоятельную письменную работу и затем на устном зачете отвечают на вопросы преподавателя.

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле:

$$\text{Результ} = 0.75 \cdot \text{Оэссе} + 0.1 \cdot \text{Озачет} + 0.15 \cdot \text{Осеминары}$$

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: оценка округляется в пользу студента.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Требования к написанию самостоятельной работы

Минимальный объем работы – 5-6 страниц, 12 кегль, 1,5 интервал. Работа оценивается по следующим критериям: самостоятельность выполненной работы, качество анализа.

V. РЕСУРСЫ

1. Литература к отдельным темам

Тема 1. Танец, человеческое движение и философия

1. Агамбен Дж.. Нагота. М.: Grundrisse, 2014. С. 91-139.
2. Бадью А. Малое руководство по инэстетике. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2014.
3. Дункан А. Танец будущего (любое издание).
4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра (любое издание).
5. Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России. М.:

Новое литературное обозрение, 2012. Гл. 10, 11.

Тема 2. Эволюция двигательной культуры: основные этапы

1. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М.: Физкультура и спорт, 1991.
2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. М.: Издат.центр «Академия», 2008.
3. Махоуни М. Спорт в СССР. Физическая культура – визуальная культура. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
4. История тела / под ред. А. Корбена, Ж.-Ж. Куртина, Ж. Вигарелло. Т. 2: От Великой Французской революции до Первой мировой войны. Ч. 3: Работа над телом, коррекция и упражнения. М.: НЛО, 2012.

Тема 3. Краткая история танца

1. Баттерворт Джо. Танец: теория и практика. Пер.с англ. Харьков: Гуманитарный центр, 2016.
2. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. СПб.: Планета музыки, 2008.
3. Суриц Е.Я. Балет и танец в Америке. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2004. Гл. 2: “Танец модерн”, 1910-1950.
4. Голдберг Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем, 2011.
5. Foster S.L. Dancing bodies // Meaning in motion: New cultural studies of dance. Ed. J.C. Desmond. Durham and London: Duke U.P., 1997. P. 235–257.

Тема 4. Танец и сакральное

1. Бахтин М.М. Народно-праздничные формы и образы в романе Рабле. М.: Художественная литература, 1990. Гл. 3: Народно-праздничные формы и образы в романе Рабле.
2. Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев: академик и философ танца. СПб.: Планета музыки, 2012.
3. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М.: Наука, 1987. Гл. 13: Языческие обряды и празднества XI-XIII веков.
4. Сироткина И. Шестое чувство авангарда: танец, движение, кинестезия в жизни поэтов и художников. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2014. Гл. 4.

Тема 5–6. Танец и сообщество

1. Колесникова А. Бал в России, XVIII – начало XX века. СПб.: Азбука-классика, 2005.
2. Кракауэр Э. Орнамент массы. М.: Ад Маргинем, 2014.
3. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века. Часть 2: Бал. СПб., 1994.
4. Choreographic politics: state folk dance companies, representations and power. Ed. by A. Shay. Middletown, CN: Wesleyan U.P., 2002.

Тема 7. Движение как язык

1. Беспалов О.В. Символическое и дословное в искусстве XX века. М.: Памятники исторической мысли, 2010. Гл. 4. Телесность как дословность. Танец как форма дословности.
2. Крейдлин Г.М. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
3. Цивьян Ю. На подступах к карпалистике: движение и жест в литературе, искусстве, кино. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Тема 8. Движение и человеческие способности¹

1. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента; Наука, 1999.
2. Сироткина И. Мир как живое движение: интеллектуальная биография Николая Бернштейна. М.: Когито-центр, 2018.
3. Reynolds D. Rhythmic subjects: uses of energy in the dances of Mary Wigman, Martha Graham and Merce Cunningham. Alton: Dance Books, 2007. Ch.5: Kinaesthetic imaginations.
4. Williams D. Anthropology and the dance: Ten lectures. Urbana: U. of Illinois Press, 2004.

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.