

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Общеуниверситетский факультатив
Института гуманитарных историко-теоретических исследований
ИГИТИ А.В. Полетаева

Программа дисциплины
Танец и двигательная культура в истории и современности

Автор программы:
Сироткина И.Е., к.п.н (Институт истории естествознания и техники),
E-mail: isiro@mail.ru

Одобрена на заседании ИГИТИ «__» _____ 20 г
Директор Савельева И.М. _____ [подпись]

Утверждена Проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 20 г.
Проректор Рощин С.Ю. _____ [

Утверждена Первым проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 20 г.
Первый проректор Радаев В.В. _____

Москва, 2017

1. Область применения и нормативные ссылки

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов гуманитарных и технических направлений.

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего профессионального образования НИУ ВШЭ

2. Цели освоения дисциплины

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

Продолжительность: 30 часов, из них 14 аудиторных, 14 практических семинаров (включая просмотр танцевальных спектаклей) и 2 контрольных.

Лектор: Ирина Евгеньевна Сироткина, кандидат психологических наук, PhD (социология), ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН. Имеет опыт преподавания в МГУ им. М.В. Ломоносова, Московском психолого-педагогическом университете, Московском государственном лингвистическом университете, Университете Париж-V Дени Дидро и Российском государственном гуманитарном университете.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать общие тенденции в современных исследованиях движения и танца
- быть знакомым с философским, эстетическим, социологическим, когнитивным, семиотическим и психологическим подходами к движению и танцу
- иметь представление о специфике человеческого движения в повседневной жизни и его трансформации в искусстве
- обладать навыками «прочтения» и интерпретации своих и чужих движений
- уметь самостоятельно включать знания курса в более общий философский и культурологический контекст
- иметь первичные навыки работы с научной литературой и источниками.

4. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы		
			Лекции	Семинары	Практические занятия
1	Танец, человеческое движение и философия.	4	2		
2	Эволюция двигательной культуры: основные этапы	4	2		2
3	Краткая история танца	4	2		2
4	Танец и сакральное	4	2		2
5	Танец и сообщество	4	2		2
6	Движение как язык	4	2		2
7	Движение и человеческие способности	4	2		2
8	Экзамен	4			
9	Итого:	30	14		12

5. Тематические блоки

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.

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.

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.

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».

5. Танец и социальность

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

6. Движение как язык

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

7. Движение и человеческие способности

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

6. Литература к отдельным темам

1.

Агамбен Дж. Нагота. М.: Grundrisse, 2014. С. 91-139.

Бадью А. Малое руководство по инэстетике. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2014.

Дункан А. Танец будущего (любое издание).

Ницше Ф. Так говорил Заратустра (любое издание).

Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Гл. 10, 11.

2.

Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М.: Физкультура и спорт, 1991.

Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. М.: Издат.центр «Академия», 2008.

Махоуни М. Спорт в СССР. Физическая культура – визуальная культура. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

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.

3.

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. СПб.: Планета музыки, 2008.

Суриц Е.Я. Балет и танец в Америке. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004. Гл. 2: «Танец модерн», 1910-1950.

Голдберг Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем, 2011.

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.

4.

- 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.
- Коптелова Е.Д.* Игорь Моисеев: академик и философ танца. СПб.: Планета музыки, 2012.
- Рыбаков Б.А.* Язычество древней Руси. М.: Наука, 1987. Гл. 13: Языческие обряды и празднества XI-XIII веков.
- Сироткина И.* Шестое чувство авангарда: танец, движение, кинестезия в жизни поэтов и художников. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2014. Гл. 4.

5.

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

6.

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

7.

- Мерло-Понти М.* Феноменология восприятия. СПб.: Ювента; Наука, 1999.
- Сироткина И.* Шестое чувство авангарда: танец, движение, кинестезия в жизни поэтов и художников. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2014.
- 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.
- Williams D.* Anthropology and the dance: Ten lectures. Urbana: U. of Illinois Press, 2004.

7. Формы контроля знаний студентов

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

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.

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.