

Министерство образования Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт филологии и межкультурной коммуникации
им. Л. Толстого

Мастерство хореографа

Учебно-методическое пособие для студентов направления:
050100.62 Педагогическое образование. Хореографическое искусство

Казань 2015

УДК 78.085.3(072)
ББК 85.325.7я73
Е 30

Печатается по решению Учебно-методической комиссии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого Казанского (Приволжского) федерального университета.

Автор-составитель:

Н. В. Егорова

Научный редактор:

З.М. Явгильдина

Рецензенты:

кандидат педагогических наук, доцент КФУ Д.М. Гайнетдин
народная артистка Республики Татарстан, артист балета Ч.Р. Закирова

Мастерство хореографа: Учебно-методическое пособие для студентов направления: 050100.62 Педагогическое образование. Хореографическое искусство / Сост. Н.В. Егорова. – Казань: КФУ, 2015. – 34 с.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сфера творческой деятельности балетмейстера весьма многообразна и увлекательна. Балетмейстеры работают во многих сферах искусств, таких как эстрада, ансамбли классического, народного и современного танца, в музыкальных, кукольных, драматических, оперных театрах. Продолжая развиваться, танец проникает во многие сферы жизни человека, тем самым все более раздвигая рамки применения деятельности балетмейстера.

Дисциплина «Мастерство хореографа» направлена на подготовку будущих руководителей творческих коллективов к созданию хореографических композиций, приобретение необходимых будущим специалистам практических и теоретических профессиональных навыков, и умений с целью подготовки народного и современного танцев, сюжетной или образной миниатюры, детского номера, хореографической сюиты, развернутой танцевальной картины или одноактного балета.

В процессе изучения данной дисциплины рассматриваются основы композиции танца; законы, методы и приёмы построения хореографического произведения; основы танцевально-музыкальной драматургии; структурное содержание танцевального произведения; взаимосвязь танца с музыкой и другими видами искусства. Для обучающихся создаются условия для развития режиссёрских способностей, с помощью которых воплощается принцип целостности художественного произведения, единство выразительных средств, стиля, жанра и т.д.

Целью курса является овладение основными навыками профессии балетмейстера (сочинителя, постановщика, репетитора).

В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие задачи:

- знакомство с основными приемами сочинения хореографического произведения, освоение этих приемов на практике;
- развитие ассоциативно-метафорического мышления;

- умение обобщать и оперировать знаниями, полученными в процессе изучения специальных дисциплин;
- овладение искусством грамотно анализировать хореографические работы;
- овладение навыками выстраивания репетиционного процесса;
- умение работать с исполнителями (ставить четкие задачи, достигать нужного результата);
- в процессе обучения выработать индивидуальный стиль хореографического языка.

Студент, освоивший программу дисциплины, должен:

Обладать профессиональной компетенцией, включающей в себя способность:

ПК 1. Способность демонстрировать владения приемами хореографической композиции и принципами хореографического текстосложения в истолковании идеи, художественного образа, смысла произведения, владеть ракурсами, радиусами движения.

ПК 2. Способность профессионально работать с коллективом, солистом, корректировать ошибки исполнителя как стилевые, так и технические, объективно подходить к распределению ролей.

ПК 3. Использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со сценическим пространством.

ПК 4. Применять в профессиональной деятельности основные методы хореографической педагогики, формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности.

Владеть:

- приемами варьирования хореографической лексики;
- приемами соединения движенческих мотивов и фраз;
- умением сочинить целостную танцевальную комбинацию по законам хореографической композиции;

- теорией и технологией создания хореографического произведения на основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства.

Уметь:

- правильно и грамотно подбирать музыкальный материал;
- различать лексику разных танцевальных направлений;
- применять теоретические знания и практические навыки в профессиональной деятельности;
- составлять комбинации с опорой на знания, полученные на курсах специальных дисциплин.

Знать:

- основные понятия терминологического аппарата по хореографии;
- манеру исполнения и характер материала, используемого для постановки;
- специфику построения танцевальных комбинаций;
- приемы и технику работы с исполнителями;
- особенности развития танцевального номера во времени и пространстве.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (Таблица 1).

Таблица 1

Процент результативности (правильных ответов)	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
	Балл (отметка)	Вербальный аналог
86-100	5	Отлично
85-71	4	Хорошо
70-55	3	Удовлетворительно
0-54	2	Неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля. Экзамен определяется процентом результативности (правильных ответов) не менее 70 %.

РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование модулей, дисциплин и тем	Семестр	Всего	В том числе			Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Модуль 1. Искусство балетмейстера как предмет изучения.	1					
2	Тема 1.1 Хореография как вид искусства.	1	1,5	1,5			
3	Тема 1.2. Балетмейстер и сфера его творческой деятельности	1	1,5	1,5			
4	Тема 1.3. Рисунок танца	1	1,5	1,5			
5	Тема 1.4. Хореографический текст	1	2,5	1,5		1	
6	Тема 1.5. Основные законы драматургии и их применение в хореографическом произведении	1	2,5	1,5		1	
7	Тема 1.6. Движения, комбинация, этюд	1	2,5	1,5		1	
8	Тема 1.7. Музыка-основа хореографического произведения	1	1,5	1,5			
9	Тема 1.8. Разбор и постановка танца по записи	1	2,5	1,5		1	
10	Тема 1.9. Работа балетмейстера по созданию хореографического образа	1	2,5	1,5		1	
11	Итого		18,5	13,5		5	1 семестр-экзамен
12	Модуль 2. Анализ произведений. Этюдные работы с предметом.	2					
13	Тема 2.1 Просмотр видео материалов. Анализ	2	3,5	1,5		2	

14	Тема 2.2. Этюдная работа №1	2	13		10	3	
15	Тема 2.3. Этюдная работа №2	2	13		10	3	
16	Тема 2.4. Этюдная работа №3	2	13		10	3	
17	Тема 2.5. Этюдная работа №4	2	8		5	3	
18	Тема 2.6. Итоговая этюдная работа	2	10		5	5	
19	Итого		60,5	1,5	40	19	2 семестр-экзамен
20	Модуль 3. Анализ произведений. Этюдные работы рисунок в танце.	3					
21	Тема 3.1. Просмотр видео материалов. Анализ	3	3,5	1,5		2	
22	Тема 3.2. Рисунок в танце	3	2,5	1,5		1	
23	Тема 3.3. Этюдная работа №1	3	11		10	1	
24	Тема 3.4. Этюдная работа №2	3	6		5	1	
25	Тема 3.5. Этюдная работа №3	3	8		5	3	
26	Тема 3.6. Этюдная работа №4	3	8		5	3	
27	Тема 3.7. Этюдная работа №5	3	8		5	3	
28	Тема 3.8. Этюдная работа №6	3	8		5	3	
29	Итоговая этюдная работа	3	7		5	2	
30	Итого		62	3	40	19	3 семестр-экзамен
31	Модуль 4. Анализ произведений. Этюдные работы стихи.	4					
32	Тема 4.1. Просмотр видео материалов. Анализ	4	2,5	1,5		1	
33	Тема 4.2. Качество стихи	4	3,5	1,5		2	
34	Тема 4.3. Этюдная работа №1	4	7		5	2	
35	Тема 4.4. Этюдная работа №2	4	14		10	4	

36	Тема 4.5. Этюдная работа №3	4	9		5	4	
37	Тема 4.6. Этюдная работа №4	4	9		5	4	
38	Итоговая этюдная работа	4	7		5	2	
39	Итого		52	3	30	19	4 семестр – экзамен
40	Модуль 5. Анализ произведений. Этюдные работы танцевальная форма-соло.	5					
41	Тема 5.1. Просмотр видео материалов. Анализ	5	3,5	1,5		1	
42	Тема 5.2. Танцевальные формы - соло	5	1,5	1,5			
43	Тема 5.3. Этюдная работа №1	5	14		10	4	
44	Тема 5.4. Этюдная работа №2	5	14		10	4	
45	Тема 5.5. Этюдная работа №3	5	14		10	4	
46	Тема 5.6. Этюдная работа №4	5	8		5	3	
47	Итоговая этюдная работа	5	8		5	3	
48	Итого		62	3	40	19	5 семестр – экзамен
49	Модуль 6. Анализ произведений. Этюдные работы танцевальная форма-дуэт и трио.	6					
50	Тема 6.1. Просмотр видео материалов. Анализ	6	2,5	1,5		1	
51	Тема 6.2. Танцевальные формы: дуэт и трио	6	1,5	1,5			
52	Тема 6.3. Этюдная работа №1	6	13		10	3	
53	Тема 6.4. Этюдная работа №2	6	13		10	3	
54	Тема 6.5. Этюдная работа №3	6	8		5	3	
55	Тема 6.6. Этюдная работа №4	6	8		5	3	

56	Тема 6.7. Этюдная работа №5	6	9		5	4	
57	Итоговая этюдная работа	6	7		5	2	
58	Итого		62	3	40	19	6 семестр – экзамен
59	Модуль 7. Анализ произведений. Этюдные работы фолк.	7					
60	Тема 7.1. Просмотр видео материалов. Анализ	7	2,5	1,5		1	
61	Тема 7.2. Обычаи народов Поволжья. Сходство и различия	7	3,5	1,5		2	
62	Тема 7.3. Этюдная работа №1	7	7		5	2	
63	Тема 7.4. Этюдная работа №2	7	14		10	4	
64	Тема 7.5. Этюдная работа №3	7	14		10	4	
65	Тема 7.6. Этюдная работа №4	7	14		10	4	
66	Итоговая этюдная работа	7	7		5	2	
67	Итого		62	3	40	19	7 семестр – экзамен
68	Модуль 8. Анализ произведений. Создания одноактного балета.	8					
69	Тема 8.1. Просмотр видео материалов. Анализ	8	3,5	1,5		2	
70	Тема 8.2. Программа, сценарий, либретто	8	3	1		2	
71	Тема 8.3. Создание одноактного балета Работа над образом	8	26		17	9	
72	Тема 8.4. Работа над драматургией	8	13		7	6	
73	Итого		45.5	2,5	24	19	

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. Искусство балетмейстера как предмет изучения

Тема 1.1. Хореография как вид искусства

Последовательно рассмотреть основные виды хореографического искусства, к которым можно отнести: народный танец, классический танец, танец модерн, бальный танец. Определить место и роль каждого из видов в хореографическом искусстве.

Тема 1.2. Балетмейстер и сфера его творческой деятельности

Балетмейстер – автор и постановщик балетов, хореографических картин, этюдов, танцев. Сфера творческой деятельности балетмейстера весьма многообразна (театры, ансамбли, эстрада, спорт). Существуют четыре основных вида балетмейстерской деятельности: сочинитель, постановщик, репетитор и танцмейстер.

Тема 1.3. Рисунок танца

Понятие рисунок – это изображение, начертанное на плоскости. Рисунок танца мы называем перемещение танцующего или группы танцующих по сценической площадке и тот воображаемый след, который остался как бы остается на полу, фиксирую все возможные танцевальные фигуры и формы их передвижения по сцене. Без геометрических фигур нет танца ни в народе, ни на сцене: круги, эллипсы, треугольники, квадраты, линии.

Тема 1.4. Хореографический текст

Языком хореографии является система специфических средств, основанная на аналогии, подобии выражению состояния внутреннего мира человека через изменения положения и соотношения частей тела в выразительных движениях человека.

Из элементов танцевального языка, которые в их последовательности и взаимосвязи образуют целостную систему, складывается хореографический текст.

Хореографический текст - это совокупность в определенной последовательности всех танцевальных движений поз, пантомимы, мимики и

жеста. Хореографический текст сочиняется как правило на основе музыки и является воплощением эмоционального характера, образа героя. На одну и ту же музыку может быть сочинен разный хореографический текст, в зависимости от интерпретации балетмейстера. Хореографический текст не может быть изолирован от рисунка танца. Там, где рисунком танца трудно передать мысль балетмейстера, основным выразительным средством становится хореографический текст.

Тема 1.5. Основные законы драматургии и их применение в хореографическом произведении

Основной закон построения драматического произведения обязателен как для танцев сюжетных, так и для любого бессюжетного танца, где есть тема и задача выразить то или иное состояние человека (радость, горе, влюбленность и т. п.) или его свойства (доверчивость, беспечность, хитрость). Понятие драматургии обозначает логическую последовательность в развитии действия, обусловленную причинно-следственной связью, когда одно действие порождает другое и является причиной его появления.

Согласно основному закону построению драматургического произведения танец должен состоять из нескольких частей: экспозиция, завязка, развития действия, кульминация и развязка.

Тема 1.6. Движения, комбинация, этюд

Все движения состоят из фаз, которые образуют картину механического движения. Любое движение из фаз складывается из трех переменных: время, пространство, комплектности (включает многообразие точек, перемещения пространства и времени в единое действие). Движение имеет начало и конец (время). Движения занимает определенную площадь в пространстве и имеет определенный ритм и силу, длительность, эмоции, которые вместе складываются в единую гармоническую линию (пространство).

Комбинация – соединение отдельных элементов единое целое. Это единое целое должно быть теснейшим образом связано с характером музыки

(если мелодии нет, то нужен ритм), нести смысловую нагрузку и находится в теснейшей зависимости от характера музыки.

Этюд – изучения, имеет несколько значений: зарисовка, набросок. Основная идея этюдной работы заключается в завлечения учащихся в танец сценического, а не тренировочного порядка. Комбинируя различные танцевальные движения, нужно создавать сценически окрашенные танцевальные эпизоды, включающие в себя технику танца, и его стиль, и актерскую танцевальную выразительность.

Тема 1.7. Музыка основа хореографического произведения

Для того что бы грамотно построить композиционную основу танца, нужно точно знать структуру музыки, которая лежит в основе танца. Анализ музыкального произведения необходимо начинать с прослушивания, затем определить характер музыки, стиль. Затем определить форму произведения, определить наличие музыкальных тем, сколько их. Определить музыкальный размер каждой части, характер. Затем каждую часть разбить на предложения, фразы. Каждую фразу – на такты.

Тема 1.8. Разбор и постановка танца по записи

Каждая запись танца состоит из четырех частей. Первая часть дает основные сведения о танце: название, образное описание содержания, по которому можно составить общее представления о танце. Кратко рассказывается об особенностях танца, его композиции, манере исполнения, сообщается число, состав исполнителей. Указывается автор музыки. Вторая часть записи – описание композиции, она делается от зрителя. Здесь сообщается как движутся исполнители на сценической площадке. Изображения на рисунках и чертежах также сделаны от зрителя. Третья часть записи танца – описание танцевальных движений. Для удобства расшифровки оно дается от исполнителя, чтобы балетмейстер, читая текст мог одновременно исполнить данное движение. Четвертая часть описание танца – нотное приложение.

Тема 1.9. Работа балетмейстера по созданию хореографического образа

Понятие - художественный и сценический образ. Этапы работы балетмейстера над сценическим образом. Этюдная работа по созданию хореографического опыта.

Модуль 2. Анализ произведений. Этюдные работы с предметом

Тема 2.1. Просмотр видео материалов. Анализ

Просмотр, письменный анализ с последующим разбором видеоматериалов.

Тема 2.2. Этюдная работа № 1

Этюд «Форма предмета». Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 2.3. Этюдная работа № 2

Этюд «Взаимодействие с предметом». Поиск лексического материала. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 2.4. Этюдная работа № 3

Этюд «Неожиданное применение предмета». Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 2.5. Этюдная работа № 4

Этюд «Олицетворение предмета». Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Модуль 3. Анализ произведений. Этюдная работа «рисунок танца»

Тема 3.1. Просмотр видео материалов. Анализ

Просмотр, письменный анализ с последующим разбором видеоматериалов.

Тема 3.2. Этюдная работа № 1

Этюдная работа на развитие рисунка. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 3.3 Этюдная работа № 2

На основе предыдущего этюда изучается прием «стоп-кадр». Статика и динамика. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 3.4 Этюдная работа № 3

Отражение общего рисунка через пластику движений. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 3.5 Этюдная работа № 4

Контрастное протанцовывание рисунка через пластику. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 3.6 Этюдная работа № 5

Импровизационное вхождение в скульптурное построение. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 3.7 Этюдная работа № 6

Плоское и объемное скульптурное построение. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Модуль 4. Анализ произведений. Этюдная работа «стихия»

Тема 4.1. Просмотр видео материалов. Анализ

Просмотр, письменный анализ с последующим разбором видеоматериалов.

Тема 4.2. Качество стихии

Письменная работа студентов. Размышления на тему качеств стихии.

Тема 4.3. Этюдная работа № 1

Этюд на основе качеств стихии воды. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается в нахождении движенческой основы по выбранному докладу. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 4.4. Этюдная работа № 2

Этюд на основе качеств стихии воздуха. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается в нахождении движенческой основы по выбранному докладу. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ

музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 4.5. Этюдная работа № 3

Этюд на основе качеств стихии огня. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается в нахождении движенческой основы по выбранному докладу. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 4.6. Этюдная работа № 4

Этюд на основе качеств стихии земли. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается в нахождении движенческой основы по выбранному докладу. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Модуль 5. Анализ произведений.

Этюдные работы «танцевальная форма – соло»

Тема 5.1. Просмотр видео материалов. Анализ

Просмотр, письменный анализ с последующим разбором видеоматериалов.

Тема 5.2. Танцевальная форма – соло

Сольный танец. Особенности сочинения, развития в пространстве и во времени.

Тема 5.3 Этюдная работа № 1

Этюд на основе рассказа о себе. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 5.4 Этюдная работа № 2

Жест – движение. Проживание бытовых ситуаций через хореографию. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 5.5 Этюдная работа № 3

Этюдная работа на основе литературного произведения, выбранного студентом (монолог, описание характера, ситуации, общие впечатления от прочитанного). Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 5.6 Этюдная работа № 4

Объединение предыдущих этюдов в один, с выбором над темы. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Модуль 6. Анализ произведений.

Этюдные работы «танцевальная форма – дуэт, трио»

Тема 6.1. Просмотр видео материалов. Анализ

Просмотр, письменный анализ с последующим разбором видеоматериалов.

Тема 6.2. Танцевальная форма – дуэт, трио

Особенности построения и развития дуэта и трио. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 6.3. Этюдная работа № 1

Работа с дуальными понятиями - предметы. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 6.4. Этюдная работа № 2

Работа с дуальными понятиями – качество. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 6.5. Этюдная работа № 3

Пристройки – взаимодействия, на основе сочиненных заранее танцевальных комбинаций. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами.

Тема 6.6. Этюдная работа № 4

Работа в тройках на проживание характера, на основе танцевальной комбинации, сочиненной студентами. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 6.7. Этюдная работа № 5

Работа в тройках на разработку ситуации. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Модуль 7. Анализ произведений. Этюдные работы «фолк»

Тема 7.1. Просмотр видео материалов. Анализ

Просмотр, письменный анализ с последующим разбором видеоматериалов.

Тема 7.2. Обычаи народов Поволжья. Сходства и различия

Доклады студентов.

Тема 7.3. Этюдная работа № 1

Этюдная работа на основе доклада студентов. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами.

Тема 7.4. Этюдная работа № 2

Стилизация основных танцевальных движений разных народов. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 7.5. Этюдная работа № 3

Страна – ассоциация. Этюдная работа на основе ассоциаций студентов. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 7.6. Этюдная работа № 4

Нация – ментальность. Этюдная работа на основе наиболее яркой черты характера или обычая нации. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Модуль 8. Анализ произведений. Создание одноактного балета

Тема 8.1. Просмотр видео материалов. Анализ

Просмотр, письменный анализ с последующим разбором видеоматериалов.

Тема 8.2. Программа, сценарий, либретто

Либретто - это краткое изложение действия, описание уже готового хореографического произведения, в котором есть лишь необходимый материал, нужный зрителю. Однако в балетоведческих работах употребляется именно слово "либретто".

В программе автор излагает сюжет, определяет время и место действия, раскрывает в общих чертах образы и характеры героев. Удачно задуманная и написанная программа, играет большую роль для последующих этапов работы балетмейстера и композитора. В том случае, если в основу сюжета автор программы берет литературное произведение, он обязан не только сохранить сюжет и образы первоисточника, сохранить характер и стиль, но и найти соответствующее решение сюжета в хореографическом жанре. В связи с этим автору программы приходится иногда менять место действия, идти на сокращения и дополнения, если они не искажают характер и идею произведения.

Композиционный план - это развернутый хореографический сценарий будущего балетного спектакля или концертного номера, включающий в себя режиссерскую разработку хореографической программы: сюжетная основа, идея и тема, место, время действия, музыкальный материал, рисунок танца, хореографический текст, костюмы и декорации, освещение и бутафория все мельчайшие детали будущего хореографического произведения. В нем разрабатывается сюжетная основа, говорится, какими средствами на сцене будут раскрываться образы действующих лиц, как будут раскрыты идея и тема. В композиционном плане указывается место, время действия эпизода или сцены, костюмы и декорации, освещение, все мельчайшие детали будущего хореографического произведения. При прочтении композиционного плана

перед нами должна возникнуть картина будущего хореографического произведения.

Тема 8.3. Создание одноактного балета

Анализ сочиненных и показанных студентами частей балета. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках.

Тема 8.4. Работа над драматургией

Объединение отработанных частей в единое целое.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Акопян-Шупп Р. Роль танцевальной практики в хореологии // Голос художника: проблема синтеза в современной хореографии: Материалы международной конференции. - Волгоград, 1999. - С. 3-15.
2. Акопян-Шупп Р. Глобальный танец: творческий процесс, развитие новой сферы танца // Голос художника: проблема синтеза в современной хореографии: Материалы международной конференции. - Волгоград, 1999. - С. 41-51.
3. Базарова, Н.П. Классический танец Н. П. Базарова. -СПб.: Лань., 2009. - С. 191.
4. Бежар М. Путь приобщения. // Курьер ЮНЕСКО. Июль – август. 1997. – С. 30.
5. Бурцева Г.В. Принципы композиции современного танцевального жанра // Культурная традиция и современный танец в образовательном хореографическом пространстве сибирского региона: Сб. статей. -Барнаул: Изд-во АлГАКИ, 2006. - С. 121.
6. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение. Теория и практика. - М.: Прикосновение, 2005. – С. 127.
7. Бухвостова, Л. В. Композиция и постановка танца. Курс лекций / Л. В. Бухвостова, С. А. Щекотихина. – Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2001. – С. 127.
8. Ваганова, А. Я. Основы классического танца : учебник для высших и средних учебных заведений / А. Я. Ваганова. – СПб. : Лань, 2007. – С. 191.
9. Венедиктова Л. Парадоксы и провокации // Мир искусства. Октябрь. -Киев, 1999. - С. 40.
10. Герасимова И.А. Философское понимание танца // Вопросы философии. 1998. № 4. - С. 50-63.

11. Гердт О. Территория возможностей // В движении. Институт театра Нидерландов. - М., 1999. - С. 28.
12. Гиршон А.С. Импровизация и хореография // Танцевальная импровизация. - М., 1999. - С. 9.
13. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность: Дисс. ... канд. философ. н. - СПб., 2000.
14. Добротворская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна: Дисс. ... канд. искусствоведения. - Л.: ЛГИТМиК, 1992.
15. Евин И.А. Синергетика искусства. - М., 1993. – С. 171.
16. Есаулов, И. Г. Введение в эстетику классической хореографии. «Письма к Ж. Ж. Новерру» / И. Г. Есаулов. - Ижевск : Издательский дом «Удмуртский университет», 2005.
17. Киссельгоф А. Преклоняюсь перед Мерсом Каннингхэмом // Советский балет. 1990. № 6. С.- 49.
18. Кондратенко Ю. Синтез в хореографическом искусстве эпохи постмодерна // Голос художника: проблема синтеза в современной хореографии: Материалы международной конференции. - Волгоград, 1999. - С. 16-20.
19. Королев В.В. Формирование творческой активности у студентов-хореографов в процессе вузовской подготовки: Дисс. ... канд. пед. наук. -М.: МГУКИ, 2003.
20. Литвин Б.М. Поиск образности в творчестве режиссера (Психологические предпосылки и реализация): Автореф. дисс. ... канд. искусствовед. - М., 1993. – С. 28.
21. Луговая Е.К. О невербальной форме общения в культуре. Танец как миф // Вестник МГУ. Серия 6. 1991. № 3. - С. 54-57.
22. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец: теория и методика преподавания: учебное пособие/В. Ф. Матвеев. -СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ ,2010.- С. 251.

23. Мессерер А.М. Танец. Мысль. Время. - М.: Искусство, 1990. – С. 158.
24. Петриева, В.И. Мастерство хореографа: методические указания для вузов/В. И. Петриева; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. -Томск: Издательство ТГПУ,2010. – С. 50.
25. Рубаненко А.М. Социокультурный феномен спонтанного танца: Дисс. ... канд. пед. наук. - Н.Новгород, 2001. – С. 322.
26. Суриц Е. Танец модерн. М. Каннингхэм. Маски современной культуры. -М., 2002. – С. 56.
27. Тарасова О.Г. Искусство балетмейстера: Программа / ГИТИС. - М., 2001.
28. Филатов С.В. От образного слова – к выразительному движению. - М., 1993. – С. 56.

Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать:

1. Богданов, Г. Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического произведения: Учебно-методическое пособие / Г. Ф. Богданов. – Вып. 1. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008. – С. 144.
2. Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью: Учебно-методическое пособие / Г. Ф. Богданов. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006. – С. 160.
3. Бурцева Г.А. Управление развитием творческого мышления студентов-хореографов в процессе вузовской подготовки: Дис. ... канд. пед. наук. -Барнаул, 2000.
4. Ваганова, А. Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных заведений / А. Я. Ваганова. – СПб.: Лань, 2007. – С. 191.

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: упражнения у станка: учебное пособие для вузов/Г. П. Гусев.- М.:ВЛАДОС,2005.- С. 206.
6. Ерохина, О. В. Школа танцев для детей / О. В. Ерохина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – С. 223.
7. Есаулов, И. Г. Введение в эстетику классической хореографии. «Письма к Ж. Ж. Новерру» / И. Г. Есаулов. - Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2005.
8. Есаулов, И. Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера / И. Г. Есаулов. – Ижевск: Изд-во Удмуртского университета, 2000. – С. 320.
9. Кауль, Николай. Как научиться танцевать / Н. Кауль. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – С. 350.
10. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. История. Методика. Практика. - М.: ГИТИС, 2000.
11. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Методика преподавания. - М.: МГУКИ, 2003.
12. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника. - М., 2004.
13. Никитин В.Ю. Теория и практика формирования художественно-творческого мышления балетмейстера в современной хореографии: Монография. - М.: МГУКИ, 2005.
14. Полятков, С. С. Основы современного танца / С. С. Полятков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – С. 75.
15. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера. - М.: Просвещение, 1986. – С. 118.
16. Слонимский Ю.Б. Драматургия балетного театра. - М.: Искусство 1977. – С. 176.
17. Суриц Е.Я. Балет и танец в Америке. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2004.

18. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: программно-методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003. – С. 212.

19. Шорникова, М. И. Музыкальная литература / М. И. Шорникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – С. 186 .

20. Шкурко Т.А. Танцевально-экспрессивный тренинг. Речь. -СПб., 2003. – С. 28.

Средства визуализации информации

При изучении дисциплины «Мастерство хореографа» предусмотрены средства визуализации информации:

1. Матс Эк «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Кармен»
2. Иржи Киллиан «Черное и белое»
3. Дж. Баланчин «Блудный сын»
4. В. Нижинский «Весна священная»
5. Ролан Пети «Юноша и смерть»
6. Начо Дуато
7. Лин Хвай Мин «Лунная вода»
8. Прельжокаж «Мое тело»
9. Алвин Эйли
10. Запись с фестивалей современного танца.

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной и практической работы

1. Взаимодействие категорий тело, пространство и время
2. Рисунок в танце
3. Формы хореографии
4. Этапы создания хореографического произведения
5. Закон драматургии в хореографии
6. Основные виды движений
7. Стимулы танца
8. Стили и жанры танца

Тестовые задания

1. Какие принципы формообразования определяют танцы первобытной эпохи
 - a) синкретизм
 - b) симфонизм
 - c) синестезия
2. Орхестрика в античной гимнастике – это
 - a) разные виды танцев
 - b) игры и развлечения
 - c) борьба и бег
3. В первобытном обществе-----выражались моления о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и прощении:
 - a) танцем
 - b) песней
 - c) рисунком
4. Терпсихора — это
 - a) муза танца
 - b) храмовая танцовщица из Южной Индии
 - c) профессиональная танцовщица в Древней Греции

5. Танец – это _____ искусство

- a) выразительное
- b) изобразительное

6. Великим талантом мастера в композиции финальных сцен обладал

- a) Жюль Перро
- b) Артур Сен-Лион
- c) Мариус Петипа

7. Первым учебным пособием, в котором были изложены основополагающие принципы композиции танца, является книга:

- a) «Хореографические откровения» Ф.Лопухов
- b) «Письма о танце» Ж.Ж.Новерра
- c) «Против течения» М.Фокин

8. К каким видам искусства можно отнести балет?

- a) пространственным
- b) временным
- c) пространственно – временным

9. Для какого жанра хореографического искусства присутствие зрителя является необходимым:

- a) сценическая хореография
- b) бытовая хореография
- c) обрядовая хореография

10. Драматургия балета является:

- a) пантомимно – пластической
- b) музыкально – хореографической
- c) ритмо – пластической

11. Краткое изложение событий спектакля с перечислением действующих лиц – это:

- a) сюжет
- b) либретто
- c) композиционный план

d) сценарий

12. Определите последовательность составных частей драматического действия в сюжетном хореографическом произведении.

a) ступени развития действия

b) развитие

c) экспозиция

d) завязка

e) кульминация

Задания на добавление пропущенных слов в готовом ответе

1. Рисунок танца всецело зависит от _____, на основе которого сочиняется данный танцевальный номер.

Ответ: музыкального материала

2. Наиболее приближённая к зрителю часть сцены является _____.

Ответ: Авансцена

3. Сергей Павлович Дягилев — русский театральный и художественный деятель, антрепренёр, один из основоположников группы «Мир Искусства», организатор «_____» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».

Ответ: «Русских сезонов»

4. Вацлав Фомич Нижинский — русский танцовщик и хореограф польского происхождения, революционер и новатор танца. Один из ведущих участников Русского балета Дягилева. Брат танцовщицы _____. Хореограф 4 балетов «_____», «Послеполуденный отдых фавна», «Игры» и «Тиль Уленшпигель».

Ответ: Брониславы Нижинской, «Весна священная»

5. В 1911 году Вацлав Нижинский был уволен из Мариинского театра результате скандала. Поводом послужил _____ в спектакле "Жизель".

Ответ: Слишком откровенный костюм

Задания на упорядочение ответов

1. Установите авторство:

1.«Весна священная»	А. Д. Баланчин
2.«Призрак розы»	В. М. Фокин
3.«Аполлон Мусагет»	С. В. Нижинский

Ответ: 1-С, 2-В, 3-А.

2. Укажите соответствие данных понятий:

1. Аллегро	А. Жанр
2. Образные танцы	В. Форма
3. Дуэт	С. Темп
4. Afro-jazz	Е. Стиль

Ответ: 1-С, 2- А, 3- В, 4-Е.

3. Сопоставьте даты рождения:

1. М. Петипа	А. 1938 г.
2. Д. Баланчин	В. 1904 г.
3. Р. Нуриев	С. 1818 г.

Ответ: 1-С, 2-В, 3-А.

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает следующие виды деятельности:

1. Подбор музыкального материала
2. Подбор лексики
3. Сочинение этюда
4. Создание законченной формы танцевального произведения

Примерная тематика рефератов, курсовых работ

1. Техника актерского мастерства в танце и танцевальных направлениях.
2. Многообразие выразительных средств в хореографическом произведении.
3. Значение рисунка танца при создании художественного образа в хореографии.
4. Взаимодействие категорий тело, пространство и время.
5. Этапы создания хореографического произведения.
6. Современная интерпретация классических сюжетов в поздно - модернистском балете.
7. Авторское развитие принципов «чистого танца» в творчестве западноевропейских хореографов второй половины XX в.
8. Проблемы драматургии современного сюжетного балета. Обновление выразительных возможностей современного танца благодаря взаимодействию с различными телесными практиками.
9. Проблемы реализма и поэтического обобщения в балете XIX в.
10. Отличия большого балета от симфонического балета.
11. Привнесение в балетную драматургию принципов поэзии и мелодрамы в романтическом балете.

13. Причины кризиса большого балета на рубеже XIX–XX в.
14. Специфика развития действия в танцевальном искусстве на примере западных и восточных культур.
15. Значение композиционного и музыкального плана в работе над сочинением хореографического произведения в аспекте современного искусства.

Примерный перечень вопросов к зачёту (экзамену) по всему курсу

1. Дайте определение понятия «танец».
2. Перечислите основные выразительные средства танца.
3. Дайте сравнительную характеристику основным видам танца.
4. Перечислите основные виды балетмейстерской деятельности.
5. Назовите основные сферы применения творческой деятельности балетмейстера.
6. Назовите основные виды рисунков.
7. Перечислите основные приемы развития рисунков.
8. Дайте определения понятия драматургия.
9. Что является основой хореографического произведения.
10. Из каких частей состоит танец согласно основному закону построения драматического произведения.
11. Перечислите основные виды танцевального движения.
12. В чем выражается основная идея этюдной работы.
13. Дайте определения элементарным понятиям музыкальной грамоты: акцент, такт, размер, фраза, предложения, период, мотив.
14. Назовите первые труды по записи танца и их авторы.
15. Из каких частей состоит рабочая схема постановки танца.
16. Что входит в понятие сценический образ.
17. От чего зависит форма танца