

Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
 (ВлГУ)



УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

« 15 » 02

2016

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА»

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки Искусство балетмейстера-репетитора

Уровень высшего образования Бакалавриат

Форма обучения Заочная

Семестр	Трудоемкость зач. ед,час.	Лек- ций, час.	Практич. заний, час.	Инд. Заний час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	2/72	-	2	2	68	Зачет с оценкой
2	4/144	4	2	3	108	Экзамен 27ч.
3	3/108	2	-	2	77	Экзамен 27ч.
4	2/72	2	2	2	66	Зачет с оценкой
5	2/72	-	2	3	67	Зачет с оценкой
6	2/72	-	4	3	38	Экзамен 27ч.
7	2/72	-	4	3	38	Экзамен 27ч.
8	1/36	-	2	3	31	Зачет с оценкой
9	2/72	-	4	3	38	Экзамен 27ч.
Итого	20/720	8	22	24	531	135

Владимир 2016

19. Принцип неопределенности в современной хореографии.
20. Принцип коллажного построения и принцип фрагментарности в современной хореографии.

8 семестр

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Сочинение и постановка крупной хореографической формы: сюита.
2. Сюита как специфическая хореографическая форма.
3. Подбор музыкального материала к сюите.
4. Работа над литературной основой хореографического произведения: программой, либретто.
5. Характеристика персонажей, выявление их взаимоотношений.
6. Особенности драматургии и композиции. Образная структура и тематическое единство формы сюиты.
7. Принцип композиционной целостности. Композиционные связующие элементы частей в форме сюиты.
8. Работа балетмейстера с художником.
9. Значение декораций в хореографическом действии.
10. Разработка костюмов, реквизита.
11. Составление световой партитуры
12. Работа с гримом.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы, этапы работы:

1. Составить композиционный план сюиты.
2. Подобрать и составить музыкальный материал для хореографической сюиты.
3. Сочинить хореографический лексику.
4. Подобрать солистов.
5. Разучить хореографический текст.
6. Провести работу с массовыми сценами.
7. Работа балетмейстера-репетитора с исполнителями над проделанной работой.
8. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Сюита как специфическая хореографическая форма.
2. В чем сходство и различие музыкальной и хореографической сюиты.

3. Подбор музыкального материала к сюите.
4. Работа над литературной основой хореографического произведение: программой, либретто.
5. Характеристика персонажей, выявление их взаимоотношений в хореографической сюите.
6. Особенности драматургии и композиции. Образная структура и тематическое единство формы сюиты.
7. Принцип композиционной целостности. Композиционные связующие элементы частей в форме сюиты.
8. Приведите примеры хореографических сюит на материале классического танца.
9. Приведите примеры хореографических сюит на материале народного танца.
10. Приведите примеры известных вам музыкальных сюит.
11. Работа с массовыми сценами в хореографической сюите.
12. Работа с солистами в хореографической сюите.

9 семестр

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Сочинение и постановка хореографического спектакля.
2. Хореографический спектакль как самая большая хореографическая форма.
3. Подбор музыкального материала к спектаклю.
4. Работа над литературной основой хореографического произведение: программой, либретто.
5. Характеристика персонажей, выявление их взаимоотношений.
6. Особенности драматургии и композиции. Образная структура и тематическое единство формы хореографического спектакля.
7. Принцип композиционной целостности. Композиционные связующие элементы частей хореографического спектакля.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы:

1. Составить композиционный план, либретто спектакля.
2. Найти, подобрать и составить музыкальный материал для хореографического спектакля.
3. Сочинить хореографическую лексику.
4. Подобрать солистов.
5. Разучить хореографический текст.
6. Провести работа по созданию массовых сцен.

7. Работа балетмейстера-репетитора с исполнителями над проделанной работой.
8. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).
9. Подготовка к устному ответу по всему курсу дисциплины.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Хореографический спектакль как самая большая хореографическая форма.
2. Подбор музыкального материала к спектаклю.
3. Работа над литературной основой хореографического произведение: программой, либретто.
4. Характеристика персонажей хореографического спектакля, выявление их взаимоотношений.
5. Особенности драматургии и композиции. Образная структура и тематическое единство формы хореографического спектакля.
6. Работа балетмейстера с художником.
7. Значение декораций в хореографическом действии.
8. Разработка костюмов, реквизита для хореографического действия.
9. Составление световой партитуры для хореографического действия.
10. Работа с гримом для хореографического действия.
11. Приведите примеры хореографических сюит на материале классического танца.
12. Приведите примеры хореографических сюит на материале народного танца.
13. Организация сценического времени современного танца: замедление, ускорение пространства которое то сжимается, то расширяется.
14. Ассоциативный характер выражения содержания, использование специфических приемов хореографической образности (гротеск, метафора, символизация, ассоциативность образов) в современной хореографии.
15. Хореографическая стилизация.
16. Приемы полифонии в танце.
17. Знаковая природа танцевальных движений.
18. Экспликация - план создания хореографического произведения.
19. Каковы отличительные особенности хореографической формы сольного танца?
20. Каковы отличительные особенности хореографической формы дуэтного танца?
21. Какими правилами руководствуется балетмейстер при построении композиции малой формы от 3 до 5 исполнителей?
22. Приведите примеры хореографических ракурсов и объясните их значение.

23. Законы восприятия танцевальной композиции.
24. Каковы закономерности хореографической режиссуры?
25. Какова роль и каково место импровизации в творчестве хореографа-постановщика?
26. Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать постановщик для эффективного взаимодействия с постановочными группами разного состава?
27. Основные принципы работы с исполнителем над созданием художественного образа.
28. Сюжет и его пластическое решение. Сюжетная и бессюжетная драматургия.
29. Одноплановая и многоплановая драматургия. Драматургический контраст.
30. Особенности работы балетмейстера в театре оперы и балета.
31. Особенности работы балетмейстера в музыкальном театре оперетты и мюзикла.
32. Особенности работы балетмейстера в драматическом театре.
33. Особенности работы балетмейстера в ансамбле народной песни и пляски.
34. Особенности работы хореографа-постановщика в цирке.
35. Особенности работы хореографа-постановщика в художественной гимнастике.
36. Особенности работы хореографа-постановщика в спортивной гимнастике.
37. Особенности работы хореографа-постановщика в фигурном катании.
38. Особенности работы хореографа-постановщика в синхронном плавании.
39. Особенности работы балетмейстера в детском самодеятельном хореографическом коллективе.
40. Особенности работы балетмейстера в уличных, площадных и стадионных мероприятиях.
41. Особенности работы балетмейстера на телевидении и в шоу-программах.
42. Связь и взаимодействие хореографии с литературой.
43. Связь и взаимодействие хореографии с музыкой.
44. Связь и взаимодействие хореографии с изобразительным искусством.
45. Стилистические особенности хореографической постановки на материале классического танца.
46. Стилистические особенности хореографической постановки на материале народного танца.
47. Стилистические особенности хореографической постановки на материале историко-бытового танца.
48. Стилистические особенности хореографической постановки на материале современных направлений танца.
49. Драматургия хореографической миниатюры.
50. Драматургия танцевального номера.

51. Балетмейстерские отличия и исполнительская манера государственного академического ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева.
52. Балетмейстерские отличия и исполнительская манера государственного академического хореографического ансамбля «Березка».им. Н. Надеждиной.
53. Балетмейстерские отличия и исполнительская манера государственного академического хореографического ансамбля «Гжель».
54. Что такое принцип композиционной целостности?
55. Что такое принцип единства в хореографическом произведении?
56. Раскройте принцип подчинения второстепенному главному?
57. Что такое экспозиция в хореографии?
58. Что такое завязка?
59. Что такое развитие действия?
60. Что такое кульминация хореографического произведения?
61. Что такое развязка?
62. Классики хореографии о сущности балетмейстерского творчества. Ж.Ж. Новерр.
63. Классики хореографии о сущности балетмейстерского творчества. К. Блазис.
64. Классики хореографии о сущности балетмейстерского творчества. Ж.Ж. Новерр.
65. Классики хореографии о сущности балетмейстерского творчества. А. Бурнонвиль.
66. Классики хореографии о сущности балетмейстерского творчества. Р. Захаров.
67. Классики хореографии о сущности балетмейстерского творчества. Ф. Лопухов.
68. Отличия искусства балетмейстера от деятельности режиссёра драматического театра.
69. Современные требования к профессии балетмейстеров.
70. Танцевальный текст (движения, жесты, позы, мимика) и его развёртывание во времени.
71. Пластический мотив, его повтор, видоизменение, развитие. Лейтдвижения, лейтмотивы, лейттемы.
72. Особенности работы балетмейстера – постановщика.
73. Особенности работы балетмейстера – репетитора.

6. Правило развития композиции от начала до конца.
7. Правило рационального соотнесения между собой основных и второстепенных элементов композиции.
8. Правило отбора выразительных средств, соответствующих замыслу постановщика и посильных для исполнителей композиции.
9. Правило организации сценического пространства.
10. Правило выявления целостности, непрерывности сценического действия.
11. Восприятие пространства танцевальной композиции;
12. Восприятие времени танцевальной композиции;
13. Восприятие перспективы и коррекция сознанием непосредственного визуального ощущения;
14. Различие зрителем главного и неглавных элементов танца («фигуры» и «фона»);
15. Установка и эмоциональная готовность к восприятию танцевальной композиции;
16. Наличие зрительского опыта.
17. В чем заключаются особенности восприятия танцевальной композиции зрителем?
18. Зачем хореографу-постановщику следует овладеть «искусством быть зрителем»?
19. Как строится в танцевальной композиции перспектива и как она воспринимается зрителем?
20. Влияние исторических, климатических, географических и социальных условий на формирование танцевальной культуры разных стран.
21. Наиболее известные народные танцы центральной России.
22. Назовите ансамбли народного танца.
23. Назовите известных балетмейстеров и педагогов народного танца.
24. В чем особенность стиля, манеры, характера исполнения народных танцев разных национальностей (по заданию педагога)
25. Взаимодействие костюма, музыки и танцевальной лексики в национальном танце.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Закон целостности композиции. Закон актуальности. Закон контраста.
2. Правило развития композиции от начала до конца. Правило рационального соотнесения между собой основных и второстепенных элементов композиции.
3. Правило отбора выразительных средств, соответствующих замыслу постановщика и посильных для исполнителей композиции.
4. Правило организации сценического пространства.
5. Правило выявления целостности, непрерывности сценического действия.

6. Законы восприятия танцевальной композиции:
7. С помощью каких приемов выделяется «главное» и «неглавное» в танцевальной композиции?
8. С помощью каких приемов достигается обострение восприятия танцевальной композиции зрителем?
9. Каковы закономерности хореографической режиссуры?
10. В чем заключается сходство и различие интерпретации и импровизации в исполнении танцевальной композиции?
11. Какова роль и каково место импровизации в творчестве хореографа-постановщика?
12. Какими принципами должен руководствоваться постановщик при разработке композиций танца?
13. Как проявляется в разработке композиции танца закон контраста и принцип контраста?
14. Балетмейстерские отличия и исполнительская манера государственного академического ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева.
15. Балетмейстерские отличия и исполнительская манера государственного академического хореографического ансамбля «Березка».им. Н. Надеждиной.
16. Балетмейстерские отличия и исполнительская манера государственного академического хореографического ансамбля «Гжель».

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы:

1. Прочитать 18-26 главу Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58172 — Загл. с экрана.
2. Прочитать: Вальберх, И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 358 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1939 — Загл. с экрана.
3. Сочинить хореографическую композицию на материале национального народного танца (по заданию педагога).
4. Поставить сочиненный материал на исполнителей.
5. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине в 4 семестре:

1. Особенности работы балетмейстера в театре оперы и балета.
2. Особенности работы балетмейстера в музыкальном театре оперетты и мюзикла.
3. Особенности работы балетмейстера в драматическом театре.
4. Особенности работы балетмейстера в ансамбле народной песни и пляски.
5. Особенности работы хореографа-постановщика в цирке.
6. Особенности работы хореографа-постановщика в художественной гимнастике.
7. Особенности работы хореографа-постановщика в спортивной гимнастике.
8. Особенности работы хореографа-постановщика в фигурном катании.
9. Особенности работы хореографа-постановщика в синхронном плавании.
10. Особенности работы балетмейстера в детском самодеятельном хореографическом коллективе.
11. Особенности работы балетмейстера в уличных, площадных и стадионных мероприятиях.
12. Особенности работы балетмейстера на телевидении и в шоу-программах.

5 семestr

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. С помощью каких приемов выделяется «главное» и «неглавное» в танцевальной композиции?
2. Зачем и как хореограф-постановщик может готовить зрителя к восприятию танцевальной композиции?
3. С помощью каких приемов достигается обострение восприятия танцевальной композиции зрителем?
4. Каковы закономерности хореографической режиссуры?
5. Каковы отличительные особенности формы хореографического произведения?
6. Какое значение играют звук и слово в хореографическом произведении?
7. Какое значение имеет игра в орнаментальном пространстве хореографического произведения?
8. Формообразующий принцип организации композиции.
9. Принцип пространственного решения организации композиции.
10. Принцип устойчивого и разнообразного повтора организации композиции.
11. Принцип лаконичности движений организации композиции.

12. Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать постановщик для эффективного взаимодействия с постановочными группами разного состава?
13. Принцип акцентного варьирования организации композиции.
14. Принцип контрастности организации композиции.
15. В чем заключается сходство и различие интерпретации и импровизации в исполнении танцевальной композиции?
16. Какова роль и каково место импровизации в творчестве хореографа-постановщика?
17. Какими принципами должен руководствоваться постановщик при разработке композиции танца?
18. Как проявляется в разработке композиции танца закон контраста и принцип контраста?

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы:

1. Прочитать 15-19 главу книги Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валеева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 767 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56562 — Загл. с экрана.
2. Прочитать: Глушковский, А.П. Воспоминания балетмейстера [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 611 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1944 — Загл. с экрана.
3. Работа над хореографической миниатюрой и жанровой сценой: сочинение сценария сюжетного номера.
4. Работа над хореографической миниатюрой и жанровой сценой: работа над пластическими образами персонажей танца.
5. Работа над хореографической миниатюрой и жанровой сценой: работа над исполнительским воплощением эмоционального состояния персонажа или образа.
6. Работа балетмейстера-репетитора с исполнителями над проделанной работой.
7. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать постановщик для эффективного взаимодействия с постановочными группами разного состава?
2. Основные принципы работы с исполнителем над созданием художественного образа.
3. Создание либретто – литературная разработка сюжетно – событийного ряда.
4. Сюжет и его пластическое решение. Сюжетная и бессюжетная драматургия.

5. Одноплановая и многоплановая драматургия. Драматургический контраст.
6. Сочинение сценария сюжетных номеров и жанровых сцен.
7. Законы драматургии в сценарии.
8. Работа над пластическими образами персонажей танца.
9. Работа балетмейстера с исполнителями-танцовщиками во время сочинения фрагментов сюжетных номеров и жанровых сцен.
10. Работа балетмейстера над исполнительским воплощением эмоционального состояния персонажа или образа в хореографической миниатюре или жанровой сцене.

6 семестр

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Работа над сольным номером. Определение образа, идеи.
2. Выбор солиста (солистов).
3. Технические и артистические возможности исполнителя. Сценическое амплуа.
4. Смысловая нагрузка дуэта.
5. Творческий контакт в дуэте.
6. Чувство взаимного темпа партнеров в поддержках.
7. Техника и формы танца с поддержками.
8. Композиционная форма хореографических композиций малых форм (трио (па де труа))
9. Композиционная форма хореографических композиций малых форм (от 4 до 6 человек)
10. Какими принципами должен руководствоваться постановщик при разработке композиции малых форм?
11. Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать постановщик для эффективного постановочного процесса малых форм?

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы:

1. Прочитать и законспектировать: Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и понятий [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1933 — Загл. с экрана.
2. Ознакомиться с книгой: Аль, Д.Н. Основы драматургии [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 280 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38845 — Загл. с экрана.
3. Работа над сочинением сольного хореографического номера
4. Работа над созданием дуэтной формы.
5. Работа над хореографической композицией малой формы (от 3 до 6 исполнителей).

6. Работа балетмейстера-репетитора с исполнителями над проделанной работой.
7. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Каковы отличительные особенности хореографической формы сольного танца?
2. Какими правилами руководствуется балетмейстер при построении композиции сольного танца?
3. Каковы отличительные особенности хореографической формы дуэтного танца?
4. Какими правилами руководствуется балетмейстер при построении композиции дуэтного танца?
5. Каковы отличительные особенности хореографической композиции малой формы от 3 до 5 исполнителей?
6. Какими правилами руководствуется балетмейстер при построении композиции малой формы от 3 до 5 исполнителей?
7. Приведите примеры использования известными балетмейстерами в своих постановках ракурса - «анфас».
8. Приведите примеры использования известными балетмейстерами в своих постановках ракурса - поворот на три четверти, или движение по диагонали.
9. Приведите примеры использования известными балетмейстерами в своих постановках ракурса – профиль.
10. Приведите примеры использования известными балетмейстерами в своих постановках ракурса – положение спиной к зрителю.
11. Приведите примеры использования известными балетмейстерами в своих постановках полуспинного ракурса (полуоборота).

7 семестр

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Изучение основных композиционных приемов современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе модерн - джаз танца.
2. Изучение основных композиционных приемов современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе танца contemporay.
3. Изучение основных композиционных приемов современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе свободной пластики.
4. Мгновенные столкновения, множества различных ситуаций и состояний в contemporay dance.

5. Нерегламентированный пластический язык современной хореографии.
6. Индивидуальный способ хореографического мышления.
7. Организация сценического времени танца: замедление, ускорение пространства которое то сжимается, то расширяется.
8. Полифонические приемы презентации хореографического текста.
9. Ассоциативные наплывы и создание танцевально-пластических метафор абстрактного характера в хореографической композиции.
10. Единство виртуального и реального, отказ от канонических способов выражения, использование импровизации и перформанса.
11. Ассоциативный характер выражения содержания, использование специфических приемов хореографической образности (гротеск, метафора, символизация, ассоциативность образов).
12. Хореографическая стилизация. Способы вариации и изменения оригинального материала.
13. Соотношение традиционного и стилизованного материала.
14. Фольклорные мотивы в эстрадном танце.
15. Приемы полифонии в танце.
16. Понятие хореографической полифонии.
17. Типы полифонии: имитационная, подголосочная, контрастная.
18. Приемы полифонии (увеличение, уменьшение исполнителей, полифония по пространству, полифония по форме движений, полифония по времени, «бассо-остинато»).
19. Специфика воплощения абстрактного и симультанного образа в современном танце.
20. Знаковая природа танцевальных движений.
21. Хореографический текст и подтекст.
22. Работа над имитационно-изобразительной и ассоциативно-выразительной лексикой.
23. Экспликация - план создания хореографического произведения.
24. Принципы современного хореографического искусства.
25. Многовариантность толкования образа в современной хореографии.
26. Ирония и карнавализация в современной хореографии.
27. Гибридизация и соединение несоединимого в современной хореографии.
28. Перформанс в современной хореографии.
29. Принцип неопределенности в современной хореографии.
30. Принцип коллажного построения и фрагментарности в современной хореографии.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы:

1. Работа над сочинением хореографического номера на материале современного танца (модерн-джаз танец).
2. Работа над сочинением хореографического номера на материале современного танца (contemporary).
3. Сочинить хореографический номер на материале современного танца (свободная пластика).
4. Работа балетмейстера-репетитора с исполнителями над проделанной работой.
5. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Нерегламентированный пластический язык современной хореографии.
2. Организация сценического времени современного танца: замедление, ускорение пространства которое то сжимается, то расширяется.
3. Полифонические приемы презентации хореографического текста в современной хореографии.
4. Ассоциативные наплывы и создание танцевально-пластических метафор абстрактного характера в хореографической композиции.
5. Единство виртуального и реального, отказ от канонических способов выражения, использование импровизации и перформанса в современной хореографии.
6. Ассоциативный характер выражения содержания, использование специфических приемов хореографической образности (гротеск, метафора, символизация, ассоциативность образов) в современной хореографии.
7. Хореографическая стилизация.
8. Способы вариации и изменения оригинального материала.
9. Соотношение традиционного и стилизованного материала.
10. Фольклорные мотивы в эстрадном танце.
11. Приемы полифонии в танце.
12. Типы полифонии: имитационная, подголосочная, контрастная.
13. Специфика воплощения абстрактного и симультанного образа в современном танце.
14. Знаковая природа танцевальных движений.
15. Хореографический текст и подтекст.
16. Экспликация - план создания хореографического произведения.
17. Ирония и карнавализация в современной хореографии.
18. Гибридизация и соединение несоединимого в современной хореографии.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Искусство балетмейстера» является формирование представлений и практических навыков профессиональной деятельности балетмейстера-репетитора.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство балетмейстера» (Б1.Б.8) является одним из основных предметов базовой части, в подготовке бакалавров хореографического искусства по профилю «Искусство балетмейстера-репетитора». Обучение «Искусству балетмейстера» связано со всеми дисциплинами базовой и вариативной части и является основой для дальнейшей профессиональной деятельности, будущих балетмейстеров-репетиторов.

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, являются для студента теоретической и практической базой для подготовки выпускной квалификационной работы.

Для освоения дисциплины «Искусство балетмейстера» студент должен:

знатъ: элементарную грамматику танцевального искусства, основы композиции танца;

уметь: мыслить хореографическими образами, импровизировать на заданную тему, принимать самостоятельные решения в творческом процессе;

владеть: творческим воображением, музыкальной памятью и чувством ритма.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

– и понимать социальную, культурную значимость своей будущей профессии (ОПК-1).

Уметь:

– осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2);

– собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических произведений (проектов) (ПК-8);

– способностью сочинить качественный хореографический текст (ПК-9);

- способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах (ПК-10);
- выстраивать хореографическую композицию (ПК-11);
- применять в профессиональной деятельности методы хореографической педагогики, постановочной и репетиторской деятельности (ПК-12);
- способностью редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое хореографическое произведение (ПК-13);
- профессионально работать с исполнителями, корректировать их ошибки, иметь четкие художественные критерии подбора исполнителей, воспитывать потребность постоянного самосовершенствования у артиста (ПК-14);
- эффективно работать с хореографическим произведением (ПК-17);

Владеть:

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы хореографической импровизации (ПК-15);
- понятийным аппаратом и терминологией хореографии (ПК-17).

Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестру)	
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Индивидуальные занятия	СРС	КП / КР		
1	Профессия балетмейстера. Композиция танца. Постановочная работа балетмейстера: работа с музыкальным материалом.	1				1	22		0,5/50%		
2	Постановочная работа балетмейстера: импровизация.	1			2		22				
3	Постановочная работа балетмейстера: работа над хореографическими этюдами	1				1	23		0,5/50%		
					2	2	68		1/25%	Зачет с оценкой	
4	Постановочная работа балетмейстера: сочинение хореографического текста	2		2	1	2	54		2/40%		
5	Постановочная работа балетмейстера: сочинение рисунка танца	2		2	1	1	54		2/50%		
				4	2	3	108		4/44,44%	Экзамен 27 ч.	
6	Постановочная работа балетмейстера: работа над одночастной хореографической вариацией (мужской и женской).	3		1		1	38		1/50%		
7	Постановочная работа балетмейстера: работа над многочастной хореографической вариацией (мужской и женской)	3		1		1	39		1/50%		
				2		2	77		2/50%	Экзамен 27 ч.	
9	Постановочная работа балетмейстера: сочинение национальных народных танцев (сочинение лексики).	4		1		1	33		2/66,66%		
10	Постановочная работа балетмейстера: сочинение национальных народных танцев (сочинение рисунка танца).	4		1		1	33		2/66,66%		
				2	2	2	66		4/66,66%	Зачет с оценкой	
11	Работа над хореографической миниатюрой и жанровой сценой: сочинение сценария сюжетных номеров и жанровых сцен	5			2	1	23		2/66,66%		
12	Работа над хореографической миниатюрой и жанровой сценой: работа над пластическими образами персонажей танца.	5				1	22				
13	Работа над хореографической миниатюрой и жанровой сценой: работа над исполнительским воплощением эмоционального состояния персонажа или образа.	5				1	22				
					2	3	67		2/40%	Зачет с оценкой	
14	Постановочная работа балетмейстера: работа на созданием малых форм (соло)	6			2	1	14		1/33,33%		
15	Постановочная работа балетмейстера: работа на созданием малых форм (дует)	6			1	1	12		1/50%		
16	Постановочная работа балетмейстера: работа на созданием малых форм (трио)	6			1	1	12		1/50%		
					4	3	38		3/42,85%	Экзамен 27 ч.	

17	Композиционные приемы современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе модерн - джаз танца	7			1	1	12		1/50%	
18	Композиционные приемы современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе танца contemporary	7			2	1	14		1,5/50%	
19	Композиционные приемы современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе свободной пластики	7			1	1	12		1/50%	
					4	3	38		3,5/50%	Экзамен 27 ч.
20	Работа над танцевальной сюитой: составление композиционного плана и подбор музыкального материала, сочинение хореографической лексики к сюите	8			2	1			1/33,33%	
21	Работа над танцевальной сюитой: работа с исполнителями (солисты)	8				1			0,5/50%	
22	Работа над танцевальной сюитой: работа с исполнителями. Массовые сцены (кордебалет)	8				1			0,5/50%	
					2	3	31		2/40%	Зачет с оценкой
23	Работа над хореографическим спектаклем: составление композиционного плана и подбор музыкального материала к спектаклю	9			4		14		2/50%	
24	Работа над хореографическим спектаклем: работа с исполнителями. Линия роли. (солисты)	9				1	12			
25	Работа над хореографическим спектаклем: работа с исполнителями. Массовые сцены (Пластический образ кордебалета)	9				2	12			
					4	3	38		2/28,57%	Экзамен 27 ч.
Всего			8	22	24	531		23,5/43,51%	135ч пять экзаменов (2, 3, 6, 7, 9) четыре зачета оценкой (1, 4, 5, 8)	

Содержание курса

Раздел 1. Базовые принципы профессиональной деятельности балетмейстера.

Раздел 2. Постановочная работа балетмейстера.

Раздел 1.

Тема 1. Профессия балетмейстера. Композиция танца.

Основные компоненты и грани профессиональной деятельности балетмейстера: автор-драматург, режиссер-постановщик хореографического спектакля, репетитор, руководитель хореографического коллектива, педагог. Классики хореографии о сущности балетмейстерского творчества (Лукиан, Ж. Ж.Новер, К. Блазис, М. Фокин, Ф. Лопухов, Р. Захаров и др.). Современные требования к балетмейстеру. Владение основами хореографического мастерства и необходимость интереса к смежным видам искусства - театральной драматургии, музыке, изобразительному искусству, литературе. Творческое воображение и художественное видение действительности как основа деятельности балетмейстера. Отличия искусства балетмейстера от деятельности режиссера драматического театра.

Этапы балетмейстерской работы над хореографическим произведением:

-нахождение и обдумывание темы (идей) будущего хореографического сочинения;

-составление программы;

-составление общего композиционного плана;

-работа с композитором, концертмейстером, звукорежиссером или самостоятельное создание музыкальной основы будущего хореографического действия;

-сочинение хореографического текста;

-работа по художественному оформлению хореографического произведения (работа с художником или самостоятельное создание декораций, костюмов, грима, световой партитуры);

-репетиционная работа с исполнителями-танцовщиками.

Композиция как образно-содержательная и формальная основа хореографического произведения. Временная и пространственная характеристики композиции.

Танцевальный текст (танцевальные движения, жесты, позы, мимика) и его развертывание во времени. Связь хореографического текста с музыкой, ее мелодико-интонационным строем, системой образов и формой. Строение хореографического текста: танцевальная фраза, период, раздел, часть.

Пространственное решение композиции - рисунок танца. Распределение танца по сценической площадке. Взаимосвязь рисунка с танцевальной лексикой. Пластическое одноголосие и многоголосие. Особенности композиционного решения сюжетных и бессюжетных танцевальных произведений.

Композиционные детали и принципы их объединения в целостную композицию. Пластический мотив, его повтор, видоизменение, развитие. Хореографическая тема. Лейт движения (лейтмотивы, лейттемы).

Взаимосвязь жанровых и композиционных особенностей хореографического произведения. Стилевые особенности композиционных решений танца (национально-региональная и историческая стилистика).

Композиция и художественный образ танца.

Тема 2. Музыка в хореографическом произведении.

Место музыки в хореографическом искусстве. От первоначального синкретизма музыкального и танцевального искусства к современному синтезу музыкальных и хореографических выразительных средств. Музыкальный образ (музыкальная характеристика) и танцевальная пластика. Возможности образного (стилевого) синтеза и контрапunkта музыки и пластики.

Работа балетмейстера с концертмейстером. Корректировка и согласование музыкального и хореографического материала.

Выразительные средства музыки и их взаимодействие с танцевальной пластикой. Музыкальный и хореографический темпоритм. Мелодическая и пластическая линии. Влияние тембровых, динамических, гармонических, полифонических особенностей музыкального материала на хореографический текст.

Взаимодействие музыкальной формы и хореографической композиции. Соотношение музыкальной и танцевальной фразы. Особенности использования основных музыкальных форм (период, простые двух- и трехчастная формы, рондо, сложная трехчастная форма, сонатная форма, полифонические формы и т.д.) в хореографических композициях.

Принципы и методы использования музыки в постановочной работе. "Первичность" или "вторичность" музыкальной формы: создание хореографии на основе готового музыкального сочинения или сочинение музыки по заданному композиционному плану. Работа балетмейстера с композитором. Компилиативный подбор балетмейстером музыкального материала для хореографического номера. Соблюдение принципов стилевого единства (или контраста) и художественно-образной логики.

Тема 3. Драматургия в хореографическом искусстве. Хореографический сценарий.

Понятие драматургии. Классические принципы драматургического развития действия. Специфика хореографической драматургии. Части танцевальной композиции: экспозиция, развитие, кульминация, развязка, пролог и эпилог. Структурная пропорциональность и логика развертывания действия. Композиция и драматургия в танце.

Выразительные средства хореографии: танец и пантомима, индивидуальный (сольный) и массовый (групповой) танец. Стилистические различия классического,

характерного, народного, историко-бытового танца и их значение для драматургии. Связь и взаимодействие хореографии с литературой, музыкой, изобразительным искусством.

Этапы работы балетмейстера над драматургической концепцией. Программа. Либретто. Музыкально-хореографический композиционный план. Создание или подбор музыкального материала. Уточняющая координация музыкальных и хореографических композиционных элементов.

Сюжет и его пластическое решение. Сюжетная и бессюжетная драматургия. Одноплановая и многоплановая драматургия. Драматургический контраст.

Жанровые особенности драматургии в хореографическом искусстве. Драматургия балета, хореографической миниатюры, танцевального номера (сюиты), танцевального шоу и т.п.

Сценарий танца как фиксация музыкально-хореографического композиционного плана, драматургической канвы будущего хореографического произведения. Назначение сценария. Сценарий как задание для композитора (концертмейстера), художника, постановщика и исполнителей. Содержание сценария: выявление формально-структурных особенностей произведения (членение на сцены, номера, эпизоды, и т.д.) и сюжетно-образного содержания (характеристики персонажей, последовательность событий или образов и т.п.). Сценарий и его соотношение с хореографическим текстом.

Этапы сценарной работы. Создание программы, формулировка основной художественной идеи будущего хореографического произведения. Создание либретто - литературная разработка сюжетно-событийного ряда. Разработка общего музыкально-хореографического композиционного плана. Детализация композиционного плана. Особенности записи хореографического сценария.

Создание сценария на основе литературного или драматического произведения. Создание сценария на основе идеи, возникшей под влиянием жизненных или художественных (музыкальных, художественно-изобразительных и т.п.) впечатлений.

Раздел 2.

Постановочная работа студентов проходит в форме практических (индивидуальных) занятий и является отработкой профессиональных навыков балетмейстера. Она осуществляется поэтапно в нескольких направлениях.

Тема 1. Работа с музыкальным материалом

Осуществление подбора музыкального материала для хореографических композиций. Задания для самостоятельного поиска музыкальных произведений по тематике, стилистике, образному характеру, ритмическим особенностям, по критериям формального строения и т.д. Задания на компилиативное составление композиции из различных музыкальных фрагментов.

Тема 2. Импровизация

Импровизация-сочинение на заданную музыку: освоение музыкально-хореографического синтеза. Упражнения на импровизационное сочинение пластических этюдов с использованием музыкальных произведений различной метроритмической структуры (например, музыкальный размер 3/4 Moderato, Вальс; музыкальный размер 2/4 Allegro; музыкальный размер 6/8 Allegro; музыкальный размер 4/4 Andante; музыкальный размер 4/4 Adagio; музыкальный размер 4/4 Lento и т.д.), различной формы (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации и т.д.)

Тема 3. Работа над хореографическими этюдами

Этюды на создание характера средствами пластики, на хореографическое воплощение определенной сюжетной ситуации или действия, на раскрытие музыкального образа. Этюды на создание отдельных композиционных элементов танца: экспозиции, средней части (развитие хореографического материала), завершения. Этюды на освоение лексики народного, историко-бытового, классического танца, современных бального, молодежного и т.д.

Тема 4. Сочинение хореографического текста

Сочинение хореографического текста, в основе которого лежит определенный образ - отвлеченный, выражающий некое настроение или чувство (нежность, смелость, любовь, тоску) или конкретный (образ сказочного, литературного или исторического героя, животного, растения, предмета). Работа над хореографическим образом. Развитие фантазии и образного хореографического мышления. Работа балетмейстера с исполнителями-танцовщиками. Освоение танцевальных движений. Преодоление технических трудностей. Освоение рисунка танца.

Тема 5. Работа над хореографической вариацией

Вариация (одночастная, двухчастная, трехчастная). Вариация мужская и женская. Композиция вариации. Сочинение вариации на основе 2-3-х основных и связующих движений.

Тема 6. Сочинение национальных народных танцев.

Влияние исторических, климатических, географических и социальных условий на формирование танцевальной культуры разных стран. Наиболее известные народные танцы, ансамбли народного танца, балетмейстеры и педагоги.

Особенности стиля, манеры, характера исполнения народных танцев разных национальностей. Костюмы, музыка, сценическое оформление.

Отражение в рисунке танца национальных особенностей, быта, нравов, жизненного уклада народа. Точность характера и манеры исполняемых танцевальных композиций.

Тема 7. Работа над хореографической миниатюрой и жанровой сценой

Сочинение сценария сюжетных номеров и жанровых сцен. Законы драматургии в сценарии. Работа над пластическими образами персонажей танца. Сочинение фрагментов сюжетных номеров и жанровых сцен. Работа балетмейстера с исполнителями-танцовщиками. Работа над исполнительским воплощением эмоционального состояния персонажа или образа.

Тема 8. Работа на создании малых форм (соло, дуэт, трио)

Работа над сольным номером. Определение образа, идеи. Выбор солиста (солистов). Технические и артистические возможности исполнителя. Сценическое амплуа.

Смысловая нагрузка дуэта. Творческий контакт, чувство взаимного темпа партнеров в поддержках, техника и формы танца с поддержками.

Композиционная форма хореографических композиций малых форм.

Тема 9. Композиционные приемы современной хореографии

Изучение основных композиционных приемов современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе модерн - джаз танца, на основе танца contemporагу, на основе свободной пластики. В contemporагу dance мгновенные столкновения множества различных ситуаций и состояний. Алеаторичность

(«случайность») хореографии, непоследовательность, свойственные театру абсурда, дегуманизация и некоммуникативность.

Нерегламентированный пластический язык, индивидуальный способ хореографического мышления.

Организация сценического времени танца: замедление, ускорение пространства которое то сжимается, то расширяется. Полифонические приемы презентации хореографического текста, ассоциативные наплыты и создание танцевально-пластических метафор абстрактного характера. Единство виртуального и реального, отказ от канонических способов выражения, использование импровизации и перформанса, ассоциативный характер выражения содержания, использование специфических приемов хореографической образности (гротеск, метафора, символизация, ассоциативность образов).

Тема 10. Работа над танцевальной сюитой и хореографическим спектаклем

Основные принципы драматургического построения сюиты. Характеристика персонажей, выявление их взаимоотношений. Составление композиционного плана сюиты, хореографического спектакля (одноактного балета). Подбор музыкального материала к сюите. Сочинение на свободную тему на основе элементов классического, народно-характерного, историко-бытового, современного танцев.

Работа над литературной основой хореографического произведения: программой, либретто. Отработка навыков написания хореографического сценария.

Отработка отдельных навыков постановочной работы: навыков работы с концертмейстером, художником, исполнителями, навыков формулировки художественного задания, показа движений, создания визуального образа постановки и т.д.

Постановка как реализация художественного замысла балетмейстера. Работа балетмейстера с художником. Постановка художественного задания. Участие в создании визуального образа будущего хореографического действия (облика декорационного решения, костюмов, реквизита, световой партитуры, грима)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- информационные и компьютерные технологии;
- индивидуальные и групповые;
- диалоговые;
- обсуждение и решение конкретных профессиональных задач балетмейстера – репетитора.

Помимо аудиторных занятий, учитывая специфику дисциплины и творческий характер будущей профессии студентов, в процессе обучения используются такие виды деятельности, как посещение концертов, спектаклей, проведение экскурсий, творческих встреч с выдающимися деятелями искусств и культуры, ставятся профессиональные эксперименты (выступление студентов со своими балетмейстерскими работами на хореографических конкурсах под руководством преподавателя).

Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют **43,51%** аудиторных занятий.

**6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

1 семестр

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Дайте определение понятию «композиции танца».
2. Дайте определение понятию «танцевальная позиция».
3. Какие теоретические работы балетмейстеров прошлого предшествовали появлению труда Ж.Ж. Новера?
4. Назовите основные компоненты и грани профессиональной деятельности балетмейстера.
5. Назовите основные современные требования к балетмейстеру.
6. В чем заключается владение основами хореографического мастерства?
7. Почему в работе балетмейстера необходима взаимосвязь со смежными видами искусства?
8. Почему творческое воображение и художественное видение действительности лежат в основе деятельности балетмейстера?
9. В чем отличия искусства балетмейстера от деятельности режиссера драматического театра?
10. Назовите этапы балетмейстерской работы над хореографическим произведением.
11. Раскройте на примере какой-либо известной хореографической постановки временную и пространственную характеристики композиции.
12. Что такое танцевальный текст? Как он развёртывается во времени?
13. В чем связь хореографического текста с музыкой?
14. Как строится хореографический текст?
15. В чем взаимосвязь рисунка с танцевальной лексикой?
16. В чем особенности композиционного решения сюжетных и бессюжетных танцевальных произведений?
17. Какие принципы объединения композиционных деталей в целостную композицию вы знаете?
18. Что такое пластический мотив, его повтор, видоизменение, развитие?
19. Что такое хореографическая тема?

20. Что такое лейтдвижения (лейтмотивы, лейттемы)?
21. Как осуществляется подбор музыкального материала для хореографических композиций?
22. Что такое компилиативное составление музыки для хореографической композиции?
23. Каково значение импровизации в процессе сочинения хореографии?
24. Охарактеризуйте метроритмическую структуру музыкальной композиции (музыкальный размер 3/4 Moderato, Вальс).
25. Охарактеризуйте метроритмическую структуру музыкальной композиции (музыкальный размер 2/4 Allegro).
26. Охарактеризуйте метроритмическую структуру музыкальной композиции (музыкальный размер 6/8 Allegro).
27. Охарактеризуйте метроритмическую структуру музыкальной композиции (музыкальный размер 4/4 Andante)
28. Охарактеризуйте метроритмическую структуру музыкальной композиции (музыкальный размер 4/4 Adagio).
29. Охарактеризуйте метроритмическую структуру музыкальной композиции (музыкальный размер 4/4 Lento).
30. Охарактеризуйте метроритмическую структуру музыкальной композиции различной формы (двуухчастная, трехчастная, рондо, вариации и т.д.).
31. Что такое хореографический этюд, как выстраивается его композиционная форма?
32. Что такое художественный образ танца?

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы:

1. Прочитать и законспектировать книгу - Новерр, Ж.Ж. Письма о танце [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2007. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1967 — Загл. с экрана.
2. Прочитать и законспектировать 1-4 главу книги Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 767 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56562 — Загл. с экрана.
3. Сочинить ритмические комбинации на музыкальный размер – 2/4, 3/4, и 4/4.
4. Сочинить комбинации на основе pas польки, галопа и подскоков.
5. Сочинить комбинации на основе pas вальса.
6. Сочинить комбинации и этюды на основе анализа музыкального произведения.
7. Сочинить этюды на раскрытие и развитие художественного образа.

8. Поставить все сочиненные комбинации и этюды на исполнителей.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Высказывания классиков хореографии о сущности балетмейстерского творчества.
2. Отличия искусства балетмейстера от деятельности режиссёра драматического театра.
3. Современные требования к профессии балетмейстер.
4. Стилистические различия классического, характерного, народного, историко-бытового танца и их значение для драматургии.
5. Музыкальный образ и танцевальная пластика.
6. Жанровые особенности драматургии в хореографическом искусстве.
7. Влияние тембровых, динамических, гармонических, полифонических особенностей музыкального материала на хореографический текст.
8. Работа балетмейстера с композитором. Корректировка и согласование музыкального и хореографического материала.
9. Соблюдение принципов стилевого единства или контраста и художественно-образной логики.
10. Танцевальный текст (движения, жесты, позы, мимика) и его развёртывание во времени.
11. Строение хореографического текста: танцевальная фраза, период, раздел, часть.
12. Пластический мотив, его повтор, видоизменение, развитие.
13. Лейт движения, лейтмотивы, лейттемы.
14. Особенности работы балетмейстера – постановщика.
15. Особенности работы балетмейстера – репетитора.
16. Импровизация – как один из способов работы балетмейстера. Приёмы хореографической импровизации.

2 семестр

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Простой или одноплановый рисунок танца.
2. Двухплановый рисунок танца.
3. Трехплановый рисунок танца.
4. Многоплановый рисунок танца.
5. Симметричный рисунок танца.
6. Ассиметричный рисунок танца.
7. Образный рисунок танца.

8. Трюковой рисунок танца.
9. Логика развития рисунка танца.
10. Композиционный прием (основной рисунок).
11. Композиционный переход.
12. Круг, шеренга, колонна.
13. Что такое принцип композиционной целостности?
14. Что такое принцип единства в хореографическом произведении?
15. Раскройте принцип подчинения второстепенного главному?
16. Принцип соотношения формы и содержания.
17. Принцип композиционной целостности.
18. Что такое экспозиция в хореографии?
19. Что такое завязка?
20. Что такое развитие действия?
21. Что такая кульминация хореографического произведения?
22. Что такое развязка?

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы, этапы работы:

1. Прочитать и законспектировать 5,6,7,8 главу книги: Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валеева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 767 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56562 — Загл. с экрана.
2. Прочитать и законспектировать книгу: Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 349 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1936 — Загл. с экрана.
3. Прочитать 1-8 главу книги Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58172 — Загл. с экрана.
4. Работа по сочинению лексики для композиции на развитие рисунка.
5. Работа по сочинению экспозиции композиции на развитие рисунка.
6. Работа по сочинению завязки и развития действия в композиции на развитие рисунка.
7. Работа по сочинению кульминации и развязки в композиции на развитие рисунка.
3. Работа балетмейстера-репетитора с исполнителями над проделанной работой.

8. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Простой или одноплановый рисунок танца. Круг, шеренга, колонна.
2. Двухплановый рисунок танца.
3. Трехплановый рисунок танца.
4. Многоплановый рисунок танца.
5. Симметричный рисунок танца.
6. Ассиметричный рисунок танца.
7. Образный рисунок танца.
8. Трюковой рисунок танца.
9. Логика развития рисунка танца.
10. Композиционный прием (основной рисунок).
11. Композиционный переход.
12. Что такое принцип композиционной целостности?
13. Что такое принцип единства в хореографическом произведении?
14. Раскройте принцип подчинения второстепенного главному?
15. Принцип соотношения формы и содержания.
16. Что такое экспозиция в хореографии?
17. Что такое завязка?
18. Что такое развитие действия?
19. Что такое кульминация хореографического произведения?
20. Что такое развязка?
21. Закон единства драматургического и хореографического содержания. Закон единства музыкального и танцевального выражения содержания.

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине во 2 семестре:

1. Ж.Ж.Новер о сущности балетмейстерского творчества.
2. К.Блазис о сущности балетмейстерского творчества.
3. М.Фокин о сущности балетмейстерского творчества.
4. Ф.Лопухов о сущности балетмейстерского творчества.
5. Р.Захаров о сущности балетмейстерского творчества.
6. И.Смирнов о сущности балетмейстерского творчества.
7. Отличия искусства балетмейстера от деятельности режиссёра драматического театра.

8. Особенности балетмейстерского почерка М. Петипа.
9. Особенности балетмейстерского почерка А. Горского.
10. Особенности балетмейстерского почерка М. Фокина.
11. Особенности балетмейстерского почерка Л. Мясина.
12. Особенности балетмейстерского почерка В. Нижинского.
13. Особенности балетмейстерского почерка Л. Иванова.
14. Особенности балетмейстерского почерка Д. Баланчина.
15. Особенности балетмейстерского почерка Ф.Лопухова.

3 семестр

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Понятие драматургии.
2. Классические принципы драматургического развития действия.
3. Специфика хореографической драматургии.
4. Структурная пропорциональность и логика развертывания действия.
5. Композиция и драматургия в танце.
6. Выразительные средства хореографии: танец и пантомима, индивидуальный (сольный) и массовый (групповой) танец.
7. Связь и взаимодействие хореографии с литературой, музыкой, изобразительным искусством.
8. Этапы работы балетмейстера над драматургической концепцией.
9. Музыкально-хореографический композиционный план.
10. Создание или подбор музыкального материала.
11. Сюжет и его пластическое решение.
12. Сюжетная и бессюжетная драматургия.
13. Одноплановая и многоплановая драматургия.
14. Драматургический контраст.
15. Жанровые особенности драматургии в хореографическом искусстве.
16. Драматургия балета, хореографической миниатюры, танцевального номера (сюиты), танцевального шоу.
17. Сценарий танца и его соотношение с хореографическим текстом.
18. Этапы сценарной работы.
19. Создание программы, формулировка основной художественной идеи будущего хореографического произведения.
20. Создание сценария на основе литературного или драматического произведения.

21. Создание сценария на основе идеи, возникшей под влиянием жизненных или художественных (музыкальных, художественно-изобразительных и т.п.) впечатлений.
22. Вариация одночастная.
23. Вариация двухчастная.
24. Вариация трехчастная.
25. Вариация мужская.
26. Вариация женская.

Примерный перечень заданий для самостоятельной и работы:

1. Прочитать 9-14 главу книги : Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валеева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 767 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56562 — Загл. с экрана.
2. Прочитать 9-17 главу книги Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58172 — Загл. с экрана.
3. Сочинить одночастную женскую вариацию (на материале классического, народно-сценического, современного танца).
4. Сочинить одночастную мужскую вариацию (на материале классического, народно-сценического, современного танца).
5. Сочинить многочастную женскую вариацию (на материале классического, народно-сценического, современного танца).
6. Сочинить многочастную мужскую вариацию (на материале классического, народно-сценического, современного танца).
7. Поставить сочиненный материал на исполнителей.
8. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Связь и взаимодействие хореографии с литературой.
2. Связь и взаимодействие хореографии с музыкой.
3. Связь и взаимодействие хореографии с изобразительным искусством.
4. Стилистические особенности хореографической постановки на материале классического танца.

5. Стилистические особенности хореографической постановки на материале народного танца.
6. Стилистические особенности хореографической постановки на материале историко-бытового танца.
7. Стилистические особенности хореографической постановки на материале современных направлений танца.
8. Драматургия хореографической миниатюры.
9. Драматургия танцевального номера.
10. Композиционное строение одночастной вариации.
12. Композиционное строение двухчастной вариации.
13. Композиционное строение трехчастной вариации.
14. Композиционное строение мужской вариации.
15. Композиционное строение женской вариации.

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине в 3 семестре:

1. Особенности балетмейстерского почерка К. Голейзовского.
2. Особенности балетмейстерского почерка Р. Захарова.
3. Особенности балетмейстерского почерка В. Вайнонена.
4. Особенности балетмейстерского почерка Л. Лавровского.
5. Особенности балетмейстерского почерка Л. Якобсона.
6. Особенности балетмейстерского почерка И. Бельского.
7. Особенности балетмейстерского почерка О. Виноградова
8. Особенности балетмейстерского почерка Ю. Григоровича.
9. Особенности балетмейстерского почерка Б. Ейфмана.
10. Особенности балетмейстерского почерка М. Бежара.
11. Особенности балетмейстерского почерка Р. Пети.
12. Особенности балетмейстерского почерка Д. Ноймаера.

4 семestr

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Закон единства драматургического и хореографического содержания.
2. Закон единства музыкального и танцевального выражения содержания.
3. Закон целостности композиции.
4. Закон актуальности.
5. Закон контраста.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валеева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 767 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56562 — Загл. с экрана.
2. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58172 — Загл. с экрана.
3. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 520 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72593 — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература:

1. Новерр, Ж.Ж. Письма о танце [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2007. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1967 — Загл. с экрана.
2. Глушковский, А.П. Воспоминания балетмейстера [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 611 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1944 — Загл. с экрана.
3. Вальберх, И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 358 с.
4. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 349 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1936 — Загл. с экрана.
5. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и понятий [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1933 — Загл. с экрана.

в) интернет – ресурсы:

1. <http://www.protanec.com/> - На сайте публикуются новости из мира танца, статьи авторов из печатной версии журнала, а также материалы, доступные только в электронной версии.
2. Www.Dance-Space.ru - это танцевальная социальная сеть для любителей и

профессионалов танцевального искусства

3. <http://www.ocknt48.ru/tu/> - сайт Липецкого областного центра культуры и народного творчества
4. <http://www.balletacademy.ru/biblio/index.php> Электронная библиотека Московской государственной академии хореографии
5. <http://www.art-center.ru/> - единый сервисный центр поддержки фестивалей и конкурсов
6. <http://www.globaldance.info/> - каталог танцевальных сайтов
7. <http://www.globaldance.info/catalog.php?subdir=7> - Сайты фестивалей, конкурсов по народным, национальным танцам, стилизованной народной хореографии, Folk dance, фольклору, танцев народов мира
8. <http://planetatalantov.ru/> - фонд поддержки и развития детского творчества
9. <http://utc-mgik.ru> Учебно-творческий центр Московский государственный университет культуры и искусств
10. <http://vk.com/impresariobooks> Издательство «Импресарио» — книги по хореографии
11. <http://zodchie.mcc.moscow/> - Культурный центр "Зодчие"
12. <http://www.sibculture.ru/magazine>/журнал
13. <http://secret-terpsihor.com.ua/> - авторский сайт Ольги Киенко. Хореографическая помощь хореографам и музыкальным руководителям
14. <http://www.pereplyas.ru/> фонд развития народного танца

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Танцевальные залы: № 25 (143 кв.м), № 25а (53 кв.м) и №11 (60 кв.м) корпуса №8.

Музыкальные инструменты (фортепиано) 3шт.

Музыкальный инструмент (фортепиано), CD/DVD и видео аппаратура в зале №25 корпуса №8.

Музыкальный инструмент (фортепиано), CD/DVD и видео аппаратура в зале №11 корпуса №8

Музыкальный инструмент (фортепиано), CD аппаратура в зале №25а корпуса №8.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль «Искусство балетмейстера-репетитора»

Рабочую программу составил

Мерчаков А. М.
(ФИО, подпись)

Рецензент (представитель работодателя): МБУДО «Детская школа хореографии» города Владимира, директор школы Заслуженный работник культуры РФ
Балдин Сергей Александрович

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Рецензент (представитель работодателя):

Балетмейстер-постановщик ГВХА «Русь» Заслуженный артист РФ

Ледовской Александр Юрьевич

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры XII школы

Протокол № 6/1 от 15.02.2016 года

Заведующий кафедрой Мерчаков А. М.

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии

направления 52.03.01 Хореографическое искусство

Протокол № 4 от 15.02.2016 года

Председатель комиссии

(ФИО, подпись)