

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

Институт физической культуры и спорта
(Наименование института)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ИСКУССТВА БАЛЕТМЕЙСТЕРА»
(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(код и наименование направления подготовки (специальности))

ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Основы искусства балетмейстера» является освоение основ искусства балетмейстера: постановка хореографических композиций, этюдов, номеров, подбор музыкального материала и пр. – одних из важнейших компонентов деятельности педагога-хореографа, а также получение теоретических знаний и практических навыков в работе с хореографическим репертуаром.

Задачи:

- изучение принципов постановки хореографических композиций;
- изучение основ анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии, для создания собственного хореографического произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Основы искусства балетмейстера» относится к вариативной части.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции <i>(код, содержание индикатора)</i>	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК.4.1. Формулирует личностные, предметные и метапредметные результаты обучения по своему учебному предмету ПК.4.2. Применяет современные методы формирования развивающей образовательной среды ПК.4.3. Создает педагогические условия для формирования развивающей образовательной среды	Знает проблематику и актуальные направления развития по вопросам преподаваемых дисциплин Умеет анализировать факторы формирования и закономерности развития современной педагогики, особенности и перспективы развития хореографического образования; Владеет способностью к профессиональному саморазвитию, совершенствованию своих профессиональных знаний и педагогического показа	Практико-ориентированное задание
ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов	ПК.6.1. Способен формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий ПК.6.2. Демонстрирует знание содержания образовательных программ по своей дисциплине ПК.6.3. Способен проектировать образовательные программы различных уровней и элементы образовательных программ в своей предметной области	Знает профессиональную терминологию хореографии на французском языке; методику преподавания хореографических дисциплин; Умеет разрабатывать образовательные программы, учебнометодические материалы, учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами в рамках преподаваемых дисциплин; Владеет навыками разработки методических материалов по организации и	Практико-ориентированное задание

		руководству хореографическим коллективом.	
ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по преподаваемым учебным предметам	ПК.7.1. Совместно с обучающимися определяет индивидуальный образовательный маршрут ПК.7.2. Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной образовательной траектории ПК.7.3. Владеет методами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в своей предметной области с учетом образовательных потребностей обучающихся	Знает методику преподавания хореографических дисциплин; Умеет формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний по преподаваемым дисциплинам; Владеет навыками создания психолого-эргономических, педагогических условий успешности личностно-профессионального становления, обучающегося.	Практико-ориентированное задание
ПК-9 Способен проектировать культурно-просветительские программы (проекты) и участвовать в их создании в рамках преподаваемых учебных предметов	ПК.9.1. Способен определять и формулировать цели и задачи культурно-просветительских программ (проектов), создавать и представлять их в форме презентации ПК.9.2. Владеет методами постановочной работы в создании культурно-просветительских программ (проектов) в рамках преподаваемых учебных предметов ПК.9.3. Способен реализовывать программы (проекты), направленные на культурно-просветительское развитие обучающихся	Знает способы разработки и пути реализации культурно-просветительских программ Умеет применять в профессиональной деятельности методы постановочной и репетиторской работы в создании хореографических культурно-просветительских программ; Владеет способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп	Практико-ориентированное задание

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником	Самостоятельн	Формы текущего контроля успеваемости,
-------	--	---------	-----------------	---	---------------	---------------------------------------

				Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	в форме практической подготовки		форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Профессия балетмейстера. Современные требования к балетмейстеру	6	1-6	12	24	2	8	10	1 рейтинг-контроль
2	Этапы балетмейстерской работы над хореографическим произведением	6	7-12	12	24	2	8	10	2 рейтинг-контроль
3	Композиция танца. Импровизация. Работа над хореографическими этюдами	6	13-18	12	24	1	8	11	3 рейтинг-контроль
Всего за 6 семестр:				36	72	5		31	Зачет с оценкой
4	Музыка в хореографическом произведении.	7	1-6	6	9	3	6	6	1 рейтинг-контроль
5	Музыкальный и хореографический темпоритм. Взаимодействие музыкальной формы и хореографической композиции.	7	7-12	6	9	3	6	6	2 рейтинг-контроль
6	Принципы и методы использования музыки в постановочной работе.	7	13-18	6	9	3	6	6	3 рейтинг-контроль
Всего за 7 семестр:				18	27	9		18	Зачет с оценкой
7	Сочинение хореографического текста. Работа над хореографической вариацией	8	1-4		13	2	7	9	1 рейтинг-контроль
8	Сочинение русских народных танцев. Сочинение национальных народных танцев	8	5-9		13	2	7	9	2 рейтинг-контроль
9	Работа над созданием малых форм (соло, дуэт, трио). Композиционные приемы современной хореографии	8	10-12		14	1	7	9	3 рейтинг-контроль
Всего за 8 семестр:					40	5		27	Зачет с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР					-				
Итого по дисциплине				54	139	19		76	Зачет с оценкой (3).

Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Тема 1. Профессия балетмейстера. Современные требования к балетмейстеру.

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.

Тема 2. Этапы балетмейстерской работы над хореографическим произведением.

- нахождение и обдумывание темы (идеи) будущего хореографического сочинения;
- составление программы;
- составление общего композиционного плана;
- 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.

Тема 3. Композиция танца. Импровизация. Работа над хореографическими этюдами.

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. Строчение 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. Лейтдвижения (лейтмотивы, лейттемы).

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

Композиция и художественный образ танца.

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.)

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. 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 контрапункта музыки и пластики.

Тема 5. Музыкальный и хореографический темпоритм. Взаимодействие музыкальной формы и хореографической композиции.

Выразительные средства музыки и их взаимодействие с танцевальной пластикой. 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.

Тема 6. 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. Компилятивный подбор балетмейстером музыкального материала для хореографического номера. Соблюдение принципов стилевого единства (или контраста) и художественно-образной логики.

Тема 7. 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 8. 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 9. Сочинение русский народных танцев.

Влияние исторических, климатических, географических и социальных условий на формирование танцевальную культуру России. Наиболее известные народные танцы, ансамбли народного танца, балетмейстеры и педагоги.

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

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

Тема 10. 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 11. Работа над созданием 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 12. Композиционные приемы современной хореографии.

Изучение основных композиционных приемов современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе модерн - джаз танца, на основе танца contemporary, на основе свободной пластики. В contemporary 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 наплывы и создание танцевально-пластических метафор абстрактного характера. Единство виртуального и реального, отказ от канонических способов выражения, использование импровизации и пер-форманса, ассоциативный характер выражения содержания, использование специфических приемов хореографической образности (гротеск, метафора, символизация, ассоциативность образов).

Содержание практических занятий по дисциплине.

Тема 1. Профессия балетмейстера. Современные требования к балетмейстеру.

Творчество (Лукиан, Ж.Ж.Новер, К.Блазис, М.Фокин, Ф. Лопухов, Р. Захаров и др.).

Тема 2. Этапы балетмейстерской работы над хореографическим произведением.

-нахождение и обдумывание темы (идеи) будущего хореографического сочинения;
-составление программы;

Тема 3. Композиция танца. Импровизация. Работа над хореографическими этюдами.

Пространственное решение композиции - рисунок танца. Распределение танца по сценической площадке. Взаимосвязь рисунка с танцевальной лексикой.

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.)

Работа над хореографическими этюдами.

Этюды на освоение лексики народного, историко-бытового, классического танца, современных бального, молодежного и т.д.

Тема 4. Музыка в хореографическом произведении.

Музыкальный образ (музыкальная характеристика) и танцевальная пластика. Возможности образного (стилевого) синтеза и контрапункта музыки и пластики.

Тема 5. Музыкальный и хореографический темпоритм. Взаимодействие музыкальной формы и хореографической композиции.

Влияние тембровых, динамических, гармонических, полифонических особенностей музыкального материала на хореографический текст.

Взаимодействие музыкальной формы и хореографической композиции.

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.

Тема 6. Принципы и методы использования музыки в постановочной работе.

Компильативный подбор балетмейстером музыкального материала для хореографического номера.

Тема 7. Сочинение хореографического текста

Работа над хореографическим образом. Работа балетмейстера с исполнителями-танцовщиками. Освоение танцевальных движений. Преодоление технических трудностей. Освоение рисунка танца.

Тема 8. Работа над хореографической вариацией

Сочинение вариации на основе 2-3-х основных и связующих движений.

Тема 9. Сочинение русский народных танцев.

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

Тема 10. Сочинение национальных народных танцев.

Отражение в рисунке танца особенностей, быта, нравов, жизненного уклада различных национальностей.

Тема 11. Работа над созданием малых форм (соло, дуэт, трио)

Работа над сольным номером. Композиционная форма хореографических композиций малых форм.

Тема 12. Композиционные приемы современной хореографии.

Изучение основных композиционных приемов современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе модерн - джаз танца, на основе танца contemporary, на основе свободной пластики.

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

5.1. Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

6 семестр

1-й рейтинг-контроль

1. Назовите основные компоненты и грани профессиональной деятельности балетмейстера.
2. Какие теоретические работы балетмейстеров прошлого предшествовали появлению труда Ж.Ж. Новера?
3. Творчество балетмейстера К. Блазиса.
4. Творчество балетмейстера М. Фокина.
5. Творчество балетмейстера Р. Захарова.

2-й рейтинг-контроль

1. Назовите основные современные требования к балетмейстеру.
2. В чем заключается владение основами хореографического мастерства для балетмейстера?
3. Почему в работе балетмейстера необходима взаимосвязь со смежными видами искусства?
4. Почему творческое воображение и художественное видение действительности лежат в основе деятельности балетмейстера?
5. В чем отличия искусства балетмейстера от деятельности режиссера драматического театра?
6. В чём разница между профессиями хореографа, балетмейстера, балетмейстера-репетитора?
7. Назовите этапы балетмейстерской работы над хореографическим произведением.
8. Как происходит нахождение и обдумывание идеи будущего сочинения.
9. Какой из этапов самый сложный?
10. Как составляется программа будущего хореографического произведения?

3-ий рейтинг-контроль

1. Что такое хореографический этюд, как выстраивается его композиционная форма?
2. Что такое художественный образ танца?
3. Раскройте на примере какой-либо известной хореографической постановки временную и пространственную характеристики композиции.
4. Что такое танцевальный текст? Как он развёртывается во времени?
5. В чем связь хореографического текста с музыкой?
6. Как строится хореографический текст?
7. В чем взаимосвязь рисунка с танцевальной лексикой?
8. В чем особенности композиционного решения сюжетных и бессюжетных танцевальных произведений?
9. Какие принципы объединения композиционных деталей в целостную композицию вы знаете?
10. Что такое пластический мотив, его повтор, видоизменение, развитие?
11. Что такое хореографическая тема?
12. Что такое лейтдвижения (лейтмотивы, лейттемы)?

7 семестр

1-й рейтинг-контроль

1. Место музыки в хореографическом искусстве.
2. Музыкальный образ.
3. Возможности образного (стилевого) синтеза и контрапункта музыки и пластики
4. Принципы и методы использования музыки в постановочной работе.

2-й рейтинг-контроль

1. Выразительные средства в музыке.
2. Взаимодействие музыкальных выразительных средств с танцевальной пластикой.
3. Музыкальный и хореографический темпоритм.
4. Мелодическая и пластическая линии произведения.
5. Влияние тембровых особенностей музыкального материала на хореографический текст.
6. Влияние динамических особенностей музыкального материала на хореографический текст.
7. Влияние гармонических особенностей музыкального материала на хореографический текст.
8. Влияние полифонических особенностей музыкального материала на хореографический текст.
9. Соотношение музыкальной и танцевальной фразы.
10. Особенности использования музыкальной формы – период, в хореографических композициях.
11. Особенности использования простых музыкальных двух- и трехчастных форм в хореографических композициях.
12. Особенности использования музыкальной формы – рондо, в хореографических композициях.
13. Особенности использования сложной трёхчастной музыкальной формы хореографических композиция.
14. Особенности использования сонатной музыкальной формы в хореографических композициях.
15. Особенности использования музыкальных полифонических форм в хореографических композициях.

3-й рейтинг-контроль

1. Принципы и методы использования музыки в постановочной работе.
2. «Первичность» музыкальной формы.
3. «Вторичность» музыкальной формы.

4. Двухголосие в музыке и хореографии.
5. Полифония и канон в музыке и в хореографии.
6. Компилятивный подбор балетмейстером музыкального материала для хореографического номера.
7. Соблюдение принципов стилевого единства (или контраста) и художественно-образной логики.
8. Стилистические особенности музыкальных произведений классического, историко-бытового, бального, народно-сценического, народно-характерного и современного танцев.
9. Почему при постановке следует избегать произвольного сокращения музыкального текста?
10. Назовите известные вам постановки хореографического наследия, в которых по вашему мнению творческая согласованность усилий композитора и балетмейстера поспособствовала созданию хореографического произведения, цельного по художественному замыслу, направленности, по музыкально-пластическому языку, по слитности видимого и слышимого образов.

8 семестр

1-ий рейтинг-контроль

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. Вариация одночастная.
14. Вариация двухчастная.
15. Вариация трехчастная.
16. Вариация мужская.
17. Вариация женская.

2-й рейтинг-контроль

1. Влияние исторических, климатических, географических и социальных условий на формирование танцевальной культуры России.
2. Наиболее известные народные танцы центральной России.
3. Назовите ансамбли народного танца России.
4. Назовите известных балетмейстеров и педагогов народного танца России.
5. В чем особенность стиля, манеры, характера исполнения народных танцев разных регионов (по заданию педагога)
6. Взаимодействие костюма, музыки и танцевальной лексики в танцах различных регионов России.
7. Влияние исторических, климатических, географических и социальных условий на формирование танцевальной культуры разных стран.
8. Наиболее известные народные танцы разных стран.
9. Назовите ансамбли народного танца разных стран.
10. Назовите известных балетмейстеров и педагогов разных стран.
11. В чем особенность стиля, манеры, характера исполнения народных танцев разных национальностей (по заданию педагога)

12. Взаимодействие костюма, музыки и танцевальной лексики в танцах различных национальностей.

3-й рейтинг-контроль

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?
12. Изучение основных композиционных приемов современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе модерн - джаз танца.
13. Изучение основных композиционных приемов современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе танца contemporary.
14. Изучение основных композиционных приемов современной хореографии: сочинение хореографической композиции на основе свободной пластики.
15. Мгновенные столкновения, множества различных ситуаций и состояний в contemporary dance.
16. Нерегламентированный пластический язык современной хореографии.
17. Индивидуальный способ хореографического мышления.
18. Организация сценического времени танца: замедление, ускорение пространства которое то сжимается, то расширяется.
19. Полифонические приемы презентации хореографического текста.
20. Ассоциативные наплывы и создание танцевально-пластических метафор абстрактного характера в хореографической композиции.
21. Единство виртуального и реального, отказ от канонических способов выражения, использование импровизации и перформанса.
22. Ассоциативный характер выражения содержания, использование специфических приемов хореографической образности (гротеск, метафора, символизация, ассоциативность образов).

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины.

Зачет с оценкой – 6-8 семестры.

Контрольные вопросы.

6 семестр

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой:

1. Каких балетмейстеров XIX-XXI вв. вы знаете? Перечислите их.
2. Высказывания классиков хореографии о сущности балетмейстерского творчества.
3. Отличия искусства балетмейстера от деятельности режиссёра драматического театра.
4. Почему в работе балетмейстера необходима взаимосвязь со смежными видами искусства?
5. Современные требования к профессии балетмейстер.
6. Этапы балетмейстерской работы над хореографическим произведением.

7. Почему творческое воображение и художественное видение действительности лежат в основе деятельности балетмейстера?

8. В чем заключается владение основами хореографического мастерства, для балетмейстера?

9. Творчество балетмейстеров XX века (М. Фокина, Р. Захарова, Ф. Лопухова, Ю. Григоровича и др.)

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. Лейтдвижения, лейтмотивы, лейттемы.

14. Простой или одноплановый рисунок танца. Круг, шеренга, колонна.

15. Двухплановый рисунок танца.

16. Трёхплановый рисунок танца.

17. Многоплановый рисунок танца.

18. Симметричный рисунок танца.

19. Ассиметричный рисунок танца.

20. Образный рисунок танца.

21. Трюковой рисунок танца.

22. Логика развития рисунка танца.

7 семестр

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой:

1. Место музыки в хореографическом искусстве.

2. Музыкальный образ.

3. Возможности образного (стилевого) синтеза и контрапункта музыки и пластики

4. Принципы и методы использования музыки в постановочной работе.

5. Выразительные средства в музыке.

6. Взаимодействие музыкальных выразительных средств с танцевальной пластикой.

7. Музыкальный и хореографический темпоритм.

8. Мелодическая и пластическая линии произведения.

9. Влияние тембровых, динамических, гармонических, полифонических особенностей музыкального материала на хореографический 1. Соотношение музыкальной и танцевальной фразы.

10. Особенности использования основных музыкальных форм (период, простые двух - и трехчастная формы) в хореографических композициях.

11. Особенности использования основных музыкальных форм (рондо, сложная трехчастная форма, сонатная форма, полифонические формы и т.д.) в хореографических композициях.

12. Принципы и методы использования музыки в постановочной работе.

13. «Первичность» музыкальной формы.

14. «Вторичность» музыкальной формы.

15. Компилятивный подбор балетмейстером музыкального материала для хореографического номера.

16. Соблюдение принципов стилевого единства (или контраста) и художественно-образной логики.

8 семестр

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой:

1. Пластический мотив, его повтор, видоизменение, развитие.

2. Лейтдвижения, лейтмотивы, лейттемы.

3. Импровизация – как один из способов работы балетмейстера. Приёмы хореографической импровизации.

4. Простой или одноплановый рисунок танца. Круг, шеренга, колонна.
5. Двухплановый рисунок танца.
6. Трехплановый рисунок танца.
7. Многоплановый рисунок танца.
8. Симметричный рисунок танца.
9. Ассиметричный рисунок танца.
10. Образный рисунок танца.
11. Трюковой рисунок танца.
12. Логика развития рисунка танца.
13. Композиционное строение одночастной вариации.
14. Композиционное строение двухчастной вариации.
15. Композиционное строение трехчастной вариации.
16. Композиционное строение мужской вариации.
17. Композиционное строение женской вариации.
18. Балетмейстерские отличия и исполнительская манера государственного академического ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева.
19. Балетмейстерские отличия и исполнительская манера государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н. Надеждиной.
20. Балетмейстерские отличия и исполнительская манера государственного академического хореографического ансамбля «Гжель».
21. Влияние исторических, климатических, географических и социальных условий на формирование танцевальной культуры разных стран.
22. Наиболее известные народные танцы разных стран.
23. Каковы отличительные особенности хореографической формы сольного танца?
24. Какими правилами руководствуется балетмейстер при построении композиции сольного танца?
25. Каковы отличительные особенности хореографической формы дуэтного танца?
26. Какими правилами руководствуется балетмейстер при построении композиции дуэтного танца?
27. Каковы отличительные особенности хореографической композиции малой формы от 3 до 5 исполнителей?
28. Какими правилами руководствуется балетмейстер при построении композиции малой формы от 3 до 5 исполнителей?
29. Нерегламентированный пластический язык современной хореографии.
30. Организация сценического времени современного танца: замедление, ускорение пространства которое то сжимается, то расширяется.
31. Полифонические приемы презентации хореографического текста в современной хореографии.
32. Единство виртуального и реального, отказ от канонических способов выражения, использование импровизации и перформанса в современной хореографии.
33. Хореографическая стилизация.
34. Способы вариации и изменения оригинального материала.
35. Соотношение традиционного и стилизованного материала.
36. Фольклорные мотивы в эстрадном танце.
37. Приемы полифонии в танце.
38. Типы полифонии: имитационная, подголосочная, контрастная.
39. Специфика воплощения абстрактного и симультанного образа в современном танце.
40. Знаковая природа танцевальных движений.
41. Хореографический текст и подтекст.
42. Ирония и карнавализация в современной хореографии.
43. Гибридикация и соединение несоединимого в современной хореографии.
44. Принцип неопределенности в современной хореографии.

45. Принцип коллажного построения и принцип фрагментарности в современной хореографии.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

6 семестр

Задания для самостоятельной работы:

1. Прочитать и законспектировать книгу (первые 8 писем) -Новерр, Ж.Ж. Письма о танце
2. Сочинить комбинации на основе pas польки, галопа и подскоков.
3. Сочинить комбинации на основе pas вальса.
4. Поставить все сочиненные комбинации на исполнителей.

7 семестр

Задания для самостоятельной работы:

1. Сочинить комбинации и этюды на основе анализа музыкального произведения.
2. Поставить все сочиненные этюды на исполнителей.
3. Сочинить ритмические комбинации на музыкальный размер – 2/4, 3/4, и 4/4.
4. Работа над этюдом на раскрытие и развитие художественного образа посредством музыки.
 - выбор музыкального материала;
 - определение художественного образа этюда;
 - сочинение хореографической лексики;
 - подбор исполнителей;
 - работа с исполнителями над актёрской и хореографической задачей.

8 семестр

Задания для самостоятельной работы:

1. Работа по сочинению лексики для композиции на развитие рисунка.
2. Работа по сочинению экспозиции композиции на развитие рисунка.
3. Работа балетмейстера-репетитора с исполнителями над проделанной работой.
4. Сочинить хореографическую композицию на материале национального народного танца (по заданию педагога).
5. Поставить сочиненный материал на исполнителей.
6. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).
7. Работа над сочинением сольного хореографического номера
8. Работа над созданием дуэтной формы.
9. Работа над хореографической композицией малой формы (от 3 до 6 исполнителей).
10. Работа балетмейстера-репетитора с исполнителями над проделанной работой.
11. Подготовка к практическому показу (отработка технически сложных фрагментов композиции, работа над актерским исполнительским мастерством).

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		

Богданов, Г. Ф. Основы хореографической драматургии : учебное пособие / Г. Ф. Богданов. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-5474-7.	2020	https://e.lanbook.com/book/143561
Буратынская, С. В. Искусство балетмейстера: практикум : учебное пособие / С. В. Буратынская, А. М. Кушов. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 167 с. — ISBN 978-5-8154-0546-2.	2020	https://e.lanbook.com/book/174709
Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца : учебное пособие / Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 768 с. — ISBN 978-5-8114-5063-3.	2020	https://e.lanbook.com/book/133827
Дополнительная литература		
Аль, Д. Н. Основы драматургии : учебное пособие / Д. Н. Аль. — 9-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-5740-3.	2020	https://e.lanbook.com/book/145956
Новерр, Ж. Ж. Письма о танце / Ж. Ж. Новерр ; под редакцией А. А. Гвоздев ; художник М. Н. Макарова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-6448-7.	2020	https://e.lanbook.com/book/151835
Рожков, В. Н. Искусство балетмейстера: теоретические основы : учебное пособие / В. Н. Рожков, С. В. Буратынская ; под редакцией Ю. В. Жегульской. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 251 с. — ISBN 978-5-8154-0464-9.	2019	https://e.lanbook.com/book/156982

6.2. Интернет-ресурсы

1. <http://www.horeograf.com/knigi> - книги по хореографии.
2. <http://www.art-center.ru/> - единый сервисный центр поддержки фестивалей и конкурсов

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы студента.

В учебном процессе используются мультимедийные средства:

- 1) Мультимедийный комплекс;
- 2) Электронная библиотека кафедры (фильмы, презентации, тексты учебных пособий, учебников, используемых при изучении тем курса).

Рабочую программу составил Марченко А.Л. А.Л.
(ФИО, подпись)

Рецензент

(представитель работодателя) Балдин Сергей Александрович

Директор МБУ ДО

«Детская школа хореографии» города Владимира

Заслуженный работник культуры Российской Федерации

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ХИСТ

Протокол № 11 от 21.06.2021 года

Заведующий кафедрой Марченко Андрей Леонидович А.Л.
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) подготовки «Педагог-хореограф»

Протокол № 3 от 21.06.2021 года

Председатель комиссии Марченко Андрей Леонидович А.Л.
(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2022 / 2023 учебный года

Протокол заседания кафедры № 91 от 28.04.2022 года

Заведующий кафедрой Альберт Мартемьянов А.А.

Рабочая программа одобрена на 20___ / 20___ учебный года

Протокол заседания кафедры № ___ от ___ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20___ / 20___ учебный года

Протокол заседания кафедры № ___ от ___ года

Заведующий кафедрой _____