

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы искусства балетмейстера»

(название дисциплины)

44.03.01. Педагогическое образование

(код направления (специальности) подготовки)

5-8 семестр

(очная форма обучения)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Основы искусства балетмейстера» является дисциплиной вариативной части.

Пререквизиты дисциплины: «Методика преподавания классического танца»; «Методика преподавания народно-сценического танца»; «Методика преподавания модерн-джаз танца»; «История танцевальной и балетной музыки»; «Элементарная теория музыки»; «История хореографического искусства и образования».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ПК-1	Частичное	Знать: законы композиции и постановки танца. Уметь: создавать этюды, миниатюры, хореографические композиции. Владеть: навыками постановки культурно-просветительских программ.
ПК-5	Частичное	Знать: основу анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии, для создания собственного художественного произведения в различных хореографических формах. Уметь: ставить культурно-просветительские программы. Владеть: умением сохранять стилистические особенности стиля и жанра конкретной танцевальной эпохи, при постановочной работе культурно-просветительских программ.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

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. 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.

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.

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

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.)

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.

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.

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

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.

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.

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.

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 перформанса, ассоциативный характер выражения содержания, использование специфических приемов хореографической образности (гротеск, метафора, символизация, ассоциативность образов).

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – 5-ый, 6-ой, 7-ой и 8-ой семестр – зачёт с оценкой.

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 9 ЗЕТ.

Составитель: специалист по УМР Антонова А.Т.А. Ant
должность, ФИО, подпись

Заведующий кафедрой Хист Мурчинов А.А. Muf
название кафедры ФИО, подпись

Председатель
учебно-методической комиссии направления 44.0301 Мурчинов А.А. Muf
ФИО, подпись

Директор института И.О. Фамилия Тарасов А.В. Дата: 28.06.2019
И.О.Ф.

Печать института

