

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Камилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 18.05.2024 16:45:59
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f38f67383b9bb23b2d0d1295921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра хореографии

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 30 » августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство балетмейстера

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Хореографическое искусство»

Форма обучения – **очная**
Срок обучения - **1 год**

Нальчик
2023

1. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Искусство балетмейстера» является подготовка слушателей к самостоятельному осуществлению хореографических постановок от малых форм до больших балетных спектаклей, углубленное изучение особенностей хореографических форм, сложившихся в истории хореографического искусства и практическое освоение данных форм в контексте современности.

Задачи дисциплины: осознание специфики художественного отражения действительности в хореографическом искусстве; реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе, владеть теорией и технологией создания хореографического произведения на основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства; создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения музыкального произведения, участвовать в работе по постановке новых и возобновлению старых балетных постановок, танцевальных номеров в операх, опереттах и музыкальных спектаклях, музыкальных и танцевальных коллективах под руководством главного балетмейстера, балетмейстера-постановщика, хореографа; осуществлять постановку собственных хореографических произведений, разучивать на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) хореографический текст, композицию танца, совершенствовать технику пластической выразительности; освоить все виды хореографического искусства: бессюжетного, сюжетного и программного овладеть разными жанрами, формами и стилями хореографии создание оригинального образного хореографического текста уметь выразить музыкальную драматургию и образность в хореографическом произведении.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ДПП (компетенции):

ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства;

ПК-1 Способен осуществлять постановку произведений хореографического искусства различных жанров и стилистических направлений, обеспечивать подбор исполнителей и вести репетиционную работу с ними;

ПК-3 Способен эффективно работать с хореографическим произведением различной формы и стиля, владеть понятийным аппаратом хореографии, текстологией лучших образцов хореографического наследия, методикой и технологией репетиционной работы с хореографическим коллективом.

Индикаторы достижения компетенций:

знать задачи, программное содержание и методы обучения дисциплинам в области искусства; методы проведения занятий; закономерности формирования профессиональных способностей; педагогические принципы построения занятий в области искусства; формы контроля успеваемости; виды научных текстов и их жанровые особенности; правила структурной организации научного текста; функции разделов исследовательской работы; нормы корректного цитирования; правила оформления библиографии научного исследования (ОПК-4);

методику, теорию и технологию создания хореографического произведения на основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам хореографического искусства; историю развития хореографического искусства, стилистические и жанровые особенности танцевального искусства (ПК-1);

лучшие образцы хореографического наследия; методику и технологию репетиционной работы с хореографическим коллективом; методику исполнения движений хореографических дисциплин; основы технического и интеллектуального творчества;

тенденции развития мирового хореографического искусства в современной практике; специфические балетные средства воплощения неспецифической (театральной) драматургии (ПК-3);

уметь использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения эффективности работы; соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-физическими способностями; использовать речь преподавателя как один из основных приёмов обучения; формулировать тему, цель и задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и объект исследования; производить аспектацию проблемы (ОПК-4);

воплощать образы и раскрывать художественное содержание хореографического произведения; работать с музыкальным материалом, с оркестром, концертмейстером; создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения музыкального произведения (ПК-1);

раскрывать перед исполнителями идею автора, смысловую нагрузку хореографического произведения, образность и музыкальность; запоминать и стилистически верно воспроизводить текст хореографического произведения (порядок танцевальных движений, сочиненный хореографом) применить на практике принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера; совершенствовать исполнительское мастерства артистов: использовать сценическое пространство и выразительные средства хореографии; воплощать в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике сущность хореографического произведения; эффективно работать с хореографической лексикой в репетиционном процессе; способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров хореографии (ПК-3);

владеть методами и технологиями преподавания дисциплин; технологией создания профессиональных комбинаций, упражнений, этюдов и композиций, соответствующих законам логики, художественно-эстетическим принципам, несущие обучающие, воспитательные и эстетические задачи с учетом возрастных и психологических особенностей участников образовательного процесса; профессиональной терминологией в области культурологии и искусства; основами критического анализа научных текстов (ОПК-4);

основными приемы хореографической композиции; основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы (ПК-1);

стилистикой и манерой различных направлений хореографического искусства; основными методами репетиционной работы с хореографическим коллективом; методикой контроля и дозирования специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий, методами построения индивидуального художественного образа; навыками запоминания и стилистически верного воспроизведения текста хореографического произведения; способностью правильного и вдумчивого восприятия музыкального материала (ПК-3).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу составляет 43 часа и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Дисциплина ведется в первом семестре:

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость		43		1
Аудиторные занятия		13		
Самостоятельная работа*		30		

**Структура и содержание дисциплины «Искусство балетмейстера»
Общая трудоемкость дисциплины 58 часов.**

№	Наименование дисциплины	Количество часов			Коды компетенции	Итоговый контроль
		лекции	практич	СРС		
1	Хореография, балетмейстер, артист балета	1	-		ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
2	Музыка-основа хореографического произведения. Рисунок танца		1		ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
3	Композиция образа. Практические занятия: -сочинение этюдов		1	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
4	Применение законов драматургии в постановке танцевального номера	1	-	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
5	Сочинить импровизацию		2	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
6	Кордебалет-массовый танец. Значение кордебалета в хореографическом произведении		0,5	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
7	Сочинить русский танец- «Хоровод»		1	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
8	Танец, пантомима, балет. Создание пластического образа через пантомиму		0,5	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
9	Тематика балетного спектакля. Приемы составления танцевальных номеров.	1	-	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
10	Режиссура балета		0,5	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
11	Работа балетмейстера с композитором		0,5	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
12	Практические занятия: сочинения на свободную тему		3	10	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	

13	Либретто хореографической миниатюры, написания либретто. Сочинение хореографической миниатюры.		1	2	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
	ИТОГО: 59,5 часов	3	10	30		экзамен

Содержание разделов дисциплины

Введение

Дисциплина «Искусство балетмейстера» в единой системе суммирующих по профилирующим специальным дисциплинам, возводит целостную систему знаний профессионально подготовленных кадров.

ХОРЕОГРАФИЯ, БАЛЕТМЕЙСТЕР, АРТИСТ БАЛЕТА

Хореография как наука о танцах. Народный танец-вид хореографического искусства. Ансамбли народного танца, балетмейстеры ансамблей народного танца - исследователи хореографического фольклора.

Формы профессионального искусства хореографии: танец в опере, танец в музыкальной комедии, танец на эстраде, танец в цирке, танец в кино, танец в балете на льду, танец в драматическом театре.

Классический балет - высшая форма профессионального хореографического искусства.

Основное отличие балетмейстера от режиссеров драмы и оперы. Роль и место балетмейстера в создании балета.

5 звеньев единого непрерывного процесса создания балетного спектакля. 1-е звено: возникновение идеи - темы будущего спектакля и воплощение ее в программе.

2-е звено: композиционный план или музыкально-хореографический сценарий для композитора.

3-е звено: музыка балета. Работа с композитором.

4-е звено: сочинение балета (спектакля): хореография танцев, картин - всего спектакля в целом с образным видением декораций, костюмов и световой партитуры.

5-е звено: работа с исполнителями спектакля, артистами балета, художником-декоратором, художником по костюмам, художником по свету. Артист балета - мастер, художник, творящий образ.

МУЗЫКА-ОСНОВА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Музыка в истории хореографии

Музыкальные характеристики действующих персонажей. Разбор примеров.

Балет-симфония. Разбор примеров.

Музыка, ритм и темпы в классическом танце; соотношение музыки и танца.

Сочинение на свободную тему.

Два вида жестов: естественные и искусственные. Первые - от природы, вторые - приобретенные путем подражания, рисующие независимые от нас предметы. Естественные жесты - физическое выражение наших чувств, искусственные - символ окружающего нас мира.

Жесты символические и жесты условные, передают то, что обозначить естественными жестами невозможно. Требования к пантомиме. История развития пантомимы. Жанры пантомимы.

Физические и профессиональные данные артиста. Опыт и мастерство артиста, позволяющие достигать перевоплощения.

Практические занятия

Естественные жесты - любовь, печаль, гнев, ненависть, радость, страх, наслаждение, отчаяние и т.д.

Искусственные жесты - старик, воин, дитя, храм, судно, орудие, одежда и т.д.
Условные жесты - праздник, свадьба, мятеж, вокзал и т.д. Работа артиста над мастерством.
Танец

Импровизация - сочинение на услышанную музыку.

Упражнение 1.

Музыкальный размер % (Moc1eгаго.Вальс)

Упражнение 2.

Музыкальный размер 2/4 (Allegro)

Музыкальный размер 6/8 (Allegro)

Упражнение 3.

Музыкальный размер 4/4 (Andante)

Музыкальный размер 4/4 (Adagio)

Музыкальный размер 4/4 (Lento)

Возможны и другие размеры, темпы и характеры.

Рисунок танца.

Рисунок танца - составная часть композиции танцевального номера.

Рисунок танца, как одно из выразительных средств хореографической композиции.

Отражение национальных особенностей в рисунке танца.

Рисунок танца и драматургия номера.

Рисунок танца и музыкальный материал.

Рисунок танца и танцевальная лексика. Их взаимозависимость.

Логика развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке.

Простой и многоплановый рисунок танца.

Первоначальное представление о законах драматургии в хореографическом произведении и их влияние на развитие рисунка танца.

Применение законов драматургии в постановке танцевального номера.

Экспозиция (введение в действие).

Завязка (начало действия)

Ряд ступеней перед кульминацией (развитие действия).

Кульминация (наивысшая точка - вершина действия).

Развязка (заключение).

В процессе теоретических занятий педагог приводит примеры танцевальных номеров, хореографических сценов, неоднократно виденных студентами, где наиболее ясно можно применить законы драматургии.

При анализе работ в поставленных этюдах или фрагментах танцевального номера слушатель определяет экспозицию, завязку, ступени перед кульминацией и развязку.

Практические занятия

СОЧИНЕНИЕ ЭТЮДОВ

Этюды: Работа над воображением

Применение законов драматургии

Понятия «образ», «характер», «действие», «перевоплощение»

Определение музыкального материала

Раскрытие глубины музыкального содержания

Работа слушателей над сочинениями этюдов (проводится в присутствии преподавателя)

Анализ этюдов (проводится всем курсом студентов)

ТАНЕЦ. ПАНТОМИМА. БАЛЕТ.

Античный танец.

Искусство пантомимы и танца - saltatio

Поэзия и музыка в творчестве актера-мима (прак. Прим.)

Танец в творчестве актера-мима (прак. Прим.)

Роль и амплуа, цель разделения.

Внешность и возраст артиста.

Из истории древнего театра.

Мужчины-актеры в XVII-XVIII вв. в Италии, Франции, Англии как исполнители всех женских ролей.

Балет - единое действие пантомимы и танцев. Действенный танец.

Требования к жестам, позам и па.

Роль балетмейстера.

СОЗДАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЧЕРЕЗ ПАНТОМИМУ

Жест как первоначальная речь, которой обучила человека природа. Ш.Дидро о пантомиме.

Два вида жестов: естественные и искусственные. Первые - от природы, вторые - приобретенные путем подражания, рисующие независимые от нас предметы. Естественные жесты - физическое выражение наших чувств, искусственные - символ окружающего нас мира.

Жесты символические и жесты условные, передают то, что обозначить естественными жестами невозможно. Требования к пантомиме. История развития пантомимы.

ТЕМАТИКА БАЛЕТНОГО СПЕКТАКЛЯ. ПРИЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НОМЕРОВ И БАЛЕТОВ.

Роль либретто в успешной постановке балетного спектакля. Образцы драматических произведений и способ их изучения.

Влияние развития хореографического искусства на темы и направления балетов.

Жанры балетов - героический, трагический, комический. Литературные произведения как источники вдохновения балетных сюжетов. Метод составления балетов. Физические и профессиональные данные артиста. Опыт и мастерство артиста, позволяющие достигать перевоплощения.

Экспозиция или введение объясняет содержание и характер предлагаемого действия. Требования экспозиции, и ее роль в балетном спектакле. Интрига и ее развитие. Завязка - развитие действия, насыщенное эмоциями. Эпизод как отступление от основного действия, но связанное с основным.

Кульминация - вершина музыкально-хореографического действия.

Развязка - результат развития действия, обусловленный рядом скрытых причин.

Единство времени, места и действия - основной принцип драматического произведения.

Драматическое действие и борьба страстей.

Борьба стратегий - главное отличие драмы, также как и балета

Любовная страсть - душа театра.

Любовь - главный источник действия в балете.

В.Шекспир и Вольтер - изобретатели человеческих страстей в драматических произведениях.

В.Шекспир как ниспровергатель основного принципа построения драматического произведения.

РЕЖИССУРА БАЛЕТА

Режиссерское построение танца, пантомимы, эпизода, сцены, картины. Режиссерская разработка хореографической миниатюры (малая форма)

ЛИБРЕТТО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ МИНИАТЮРЫ.

НАПИСАНИЕ ЛИБРЕТТО

Практические занятия

СОЧИНЕНИЕ. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА.

Зачет по дисциплине «Искусство балетмейстера» состоит из показа этюда по практическим занятиям (свободная тема).

Образовательные технологии

Дисциплина «Искусство балетмейстера» в соответствии с учебным планом изучается в течение одного семестра. Курс включает в себя аудиторные (лекционные, практические занятия) и самостоятельную работу слушателей. Обязательным требованием при изучении данной дисциплины в конце года является зачет, включающий в себя ответ на экспресс-вопрос и постановку хореографической композиции по заданной теме. Главной формой учебной и воспитательной работы является лекция и практическое занятие в классе.

В программе вуза обязательно распределение репертуара по принципу нарастания сложности, количество сочиненных композиций не должно быть точно регламентировано, оно зависит от индивидуальных особенностей ученика, степени его одаренности, уровня подготовки. Слушатель должен развиваться, свободно ориентируясь во всем многообразии национальной танцевальной культуры, в его репертуар постоянно должны включаться национальные темы.

Постепенно формируются исполнительские принципы и глубокое понимание стиля.

Важнейшая задача педагога – всестороннее и гармоничное развитие личности студента, его интеллектуального и творческого потенциала, раскрытие таланта ученика, бережное отношение к его индивидуальности.

Внимание педагога в выборе репертуара направлено также на развитие эмоциональной сферы ученика, его творческой фантазии, воображения, артистической свободы.

Методические рекомендации преподавателю

Целью работы преподавателя должно являться раскрытие индивидуальности каждого слушателя, творческой самостоятельности и мышления. Прежде чем приступить к изложению материала дисциплины преподаватель должен:

- выявить степень подготовленности каждого слушателя;
- ознакомиться с творческим опытом слушателя.

Занятия необходимо проводить со всем курсом, с небольшими группами. Исполнителями при постановке учебных заданий должны являться сами слушатели. Прежде чем приступить к практическим занятиям, преподаватель должен тщательно подобрать музыкальный материал, как для групповых, так и для индивидуальных занятий, за исключением тех случаев, когда выбор музыки поручается самим слушателем. Музыка должна быть высококачественной, следует пользоваться русской и зарубежной классикой, музыкой из балетов, а также лучшими образцами народных произведений.

В своих лекциях о теоретических и организационных вопросах, необходимо широко пользоваться практическими примерами, подтверждающими теоретические положения.

Для ознакомления с балетмейстерской деятельностью выдающихся хореографов, целесообразно использовать следующий видеоматериал:

1. Большой театр. Двухсотый сезон
2. «Лебединое озеро». Балет Большого театра СССР
3. Третья молодость. Мариус Петипа в Петербурге
4. Мастера русского балета. Сюжеты из балетов П.И.Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа»
5. Большой театр. История русского балета

6. «Ромео и Джульетта». Фильм-балет по трагедии В.Шекспира
7. «Спартак». Балет А.Хачатуряна. Спектакль Большого театра.
8. «Хрустальный башмачок». Балет С.Прокофьева «Золушка»
9. Балеты В.Гордеева. Одноактные балеты и миниатюры: Эсмеральда (Дриго), Сюрприз маневров, или свадьба с генералом (Россини)
10. «Золушка». Рудольф Нуриев. Парижский Театр оперы и Балета.
11. «Щелкунчик» П.И.Чайковский. Хореограф Рудольф Нуриев
12. «Лебединое озеро». В спектакле Большого Театра – Майя Плисецкая, Александр Богатырев, Борис Ефимов
13. «Жизель». Адольф Адам. Американский балет-театр
14. «Спящая красавица». П.И.Чайковский. Кировский балет.

Преподавателю необходимо привить студенту навыки самостоятельной работы по сочинению хореографического произведения, а также работы с библиографическим материалом и быть в курсе все балетных премьер как отечественных, так и с зарубежных, через ознакомление с периодической печатью, ТВ, кино. Преподаватель должен оказывать методическую помощь, студентам кафедры по сочинению хореографических композиций к экзамену по дисциплине «Искусство балетмейстера».

Методические указания для слушателям курса переподготовки.

Дисциплина «Искусство балетмейстера», является основной, так как объединяет знания, полученные по всем специальным предметам.

Важным фактором подготовки слушателей к профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы.

Слушателю необходимо:

- учиться самостоятельно работать, сочиняя хореографические композиции;
- стараться овладеть методикой исполнительского мастерства;
- овладеть мастерством аргументации, обобщения и изложения методического материала, собственных выводов и предложений;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы;

Слушатели должны пополнять информацию, изложенную в лекции изучением дополнительной литературы, делая необходимые выписки. Рекомендуется чтение нескольких теоретических источников с творческим усвоением содержания, развитием умений обозначать проблемы, устанавливать связи между исследуемыми явлениями и понятиями, применять нестандартные способы решения проблем, поиском недостающей информации в internet и использованием ее для подкрепления собственной позиции.

Поиск демонстрационного материала по исследуемым вопросам должен осуществляться во всех имеющихся возможностях: читальном зале и библиотеке, фонотеке, в internet. При знакомстве с литературой по хореографическому искусству необходимо: делать его анализ и необходимые выводы, для решения поставленных задач.

Перечень обучающих и контролируемых компьютерных программ, мультимедиа и интерактивные материалы

Для эффективного усвоения учебного материала по дисциплине в ВУЗе имеется следующий видеоматериал:

1. Большой театр. Двухсотый сезон
2. «Лебединое озеро». Балет Большого театра СССР
3. Третья молодость. Мариус Петипа в Петербурге
4. Мастера русского балета. Сюжеты из балетов П.И.Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа»

5. Большой театр. История русского балета
6. «Ромео и Джульетта». Фильм-балет по трагедии В. Шекспира
7. «Спартак». Балет А. Хачатуряна. Спектакль Большого театра.
8. «Хрустальный башмачок». Балет С. Прокофьева «Золушка»
9. Балеты В. Гордеева. Одноактные балеты и миниатюры: Эсмеральда (Дриго), Сюрприз маневров, или свадьба с генералом (Россини)
10. «Золушка». Рудольф Нуриев. Парижский Театр оперы и Балета.
11. «Щелкунчик» П. И. Чайковский. Хореограф Рудольф Нуриев
12. «Лебединое озеро». В спектакле Большого Театра – Майя Плисецкая, Александр Богатырев, Борис Ефимов
13. «Жизель». Адольф Адам. Американский балет-театр
14. «Спящая красавица». П. И. Чайковский. Кировский балет.
15. Видеоархив Министерства культуры России

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

При разработке критериев оценочных средств для контроля качества изучения данной дисциплины учитываются все виды связей между специальными знаниями, умениями и владениями в области хореографического искусства, и знаниями, сформированными у обучающихся в процессе изучения дисциплин профессионального цикла. Обязательным видом контроля успеваемости обучающихся является **экзамен**.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

Пятибалльная система оценки основывается на основании критерий.

Отметка «5» (отлично) ставится, если слушатель:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма изученного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; владеет навыками исполнительского мастерства, методикой исполнения движений программного материала по дисциплинам специального цикла, если студент самостоятельно сочиняет и ставит хореографическое произведение, отличающиеся техническим совершенством, музыкальностью, выразительностью и содержательностью создаваемых образов.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливает меж предметные связи специальных дисциплин кафедры хореографии, на основе ранее приобретенных знаний. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; даёт ответ в логической последовательности с использованием профессиональной терминологии хореографического искусства.

Отметка «4» (хорошо) ставится, если слушатель:

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала; даёт определения понятий, но при этом делает небольшие неточности при использовании научных и профессиональных терминов или излагает материал в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

2. В композиции номера недостаточно четко прослеживается драматургическое построение, допускает ошибки в терминологии и технике исполнения, при этом умеет

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, танцевальной лексики; использовать профессиональные термины.

3. Обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если слушатель:

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, формально подходит к выполнению заданий, сочиненное хореографическое произведение поставлено не музыкально с нарушениями основных законов драматургии; показывает недостаточные знания и умения; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; допустил ошибки и неточности в исполнении отдельных комбинаций дисциплин специального цикла, профессиональной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; отвечает неполно на вопросы преподавателя. Обнаруживает недостаточное понимание и знание методики исполнения движений, дисциплин специального цикла кафедры хореографии.

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если слушатель:

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя; не сочинил и не поставил танцевальный номер; не знает глоссария хореографических дисциплин; не владеет методикой исполнения движений дисциплин специального цикла.

Требования к экзаменам:

Слушатель должен представить хореографический номер, самостоятельно сочиненный студентом (под руководством преподавателя) и поставленный на студентах курса.

Слушатель демонстрирует не только знание форм, но и, приобретенное знание законов драматургии при сочинении композиции танца, логику построения рисунка и лексики танца, грамотное прочтение музыкального материала, понимание взаимосвязи музыки, рисунка и танцевальной лексики, знание национальных особенностей выбранного танцевального материала. Кроме этого на экзамене учитывается способность студента полноценно и грамотно проводить репетиционную работу, которая проявляется в «чистоте» исполнения номера, соблюдения точности в характере, стиле и исполнительской манере.

Экзамен – практический показ

Примерные практические задания:

1. Танцевальная импровизация
2. Сценическое пространство. Танец по рисунку: хоровод
3. Тема — хореографический текст. Студенты должны по-
4. Сочинить и поставить танец, в котором главным выразительным средством будет танцевальная лексика (современная, классическая, народная — по выбору студентов).
5. Показать типичные выражения лица: гнев, страх, радость, презрение, удивление.
6. Какие профессии предполагают виртуозное владение языком жестов?
7. Изучаются темы «Хореографический образ» и «Сольный и дуэтный танец».
8. Сочинение номера по выбору жанра:
Лирический — раскрывает чувства, внутреннее состояние, их оттенки.

Драматический — сюжет, но не острый — действие протекает спокойно.
Трагический — сюжет, в конце произведения происходит несчастье, страдают герои.
Комический — шуточный.
Сатирический — гротеск, преувеличение.
Мифический.
Сказочный.

Героический, исторический.

Патетический — возвышенный, эмоционально насыщенный, романтический.

9. Сочинение хореографического произведения по формам:
Формы классического танца: па-де-де, па-де-груа, адажио, вариация и т. д.
Формы народно-сценического танца: хоровод, пляска, кадрили.
Формы историко-бытового танца: гавот, менуэт.
Формы бального танца — стандарт и латина.
Модерн представлен в классическом танце как балет и хореографическая миниатюра.
Джаз — это в основном бессюжетный дивертисмент, хореографическая миниатюра.
10. Детский танец, причем не «с детьми», не «про детей», а «для детей».
11. Шоу: за минимальное время необходимо продемонстрировать максимум выразительных средств.
12. Сюжетный танец, в котором непременно присутствует конфликт и его разрешение.
13. Главная и итоговая постановка — одноактный балет или хореографическая сюита.
14. Составить композиционный план хореографического номера по заданию преподавателя.
15. Нарисовать эскизы костюмов на заданную тему.
- 16.

На экзамене оценивается самостоятельность в поиске хореографического решения; образность подобранного музыкального материала и его соответствие замыслу

Контрольные вопросы

1. Какие виды хореографического искусства наиболее популярны в наше время?
2. Назовите черты, отличающие танец модерн от классического танца.
3. Какие общие формы характеризуют все виды хореографического искусства?
4. Чем отличается балетмейстер от режиссера, композитора, скульптора?
5. Какими способностями должен обладать балетмейстер при постановке, хореографических номеров.
6. Что такое плагиат? Когда и при каких условиях балетмейстер имеет право «переносить» сочинения?
7. Перечислите основные виды хореографического рисунка.
8. Прокомментируйте использование принципов лейтмотива и контраста в хореографических постановках.
9. Перечислите 4 формы канона, применяемые в современной хореографии.
10. Перечислите 4 формы унисона, применяемые в современной хореографии.
11. Как использовать прием контраста, прием дополнения?
12. Что такое синкопа.
13. Какие существуют полифонические формы.
14. Определение жанра музыкального произведения по заданию педагога.
15. Приведите пример условности и правдивости в искусстве.
16. Что такое поза, мимика, жест, ракурс в хореографическом произведении?
17. Какие 2 метода используются при постановке в работе с исполнителями?
18. Контрольные вопросы
19. Перечислите 5 составных частей при сочинении хореографического произведения.
20. Назовите, что объединяет, а что отличает тему и идею хореографического произведения.
21. Что может быть источником вдохновения при формировании замысла постановки хореографического номера?

22. Какое звено сложнее всего, и почему вы так считаете?
23. Перечислите 5 звеньев создания хореографического произведения, которые выделил профессор Р. Захаров.
24. Назовите главные характеристики мастерства.
25. Перечислите личностные качества балетмейстера нового типа.
26. Почему личностные качества балетмейстера и степень мастерства могут не совпадать?
27. Перечислите основные виды хореографического рисунка.
28. Прокомментируйте использование принципов лейтмотива и контраста в хореографических постановках.
29. Охарактеризуйте основные виды рисунка в хороводах Юга и Юго-Запада России.
30. Каковы отличительные особенности танцев Сибири и Центральной России?
31. Перечислите разделы записи танца.
32. Перечислите основные элементы танцевального движения.
33. Сочините сценографию на заданную тему.
34. Что такое аксессуары и реквизит?
35. Покажите веревочку в русском, венгерском, украинском танце. В болгарском духе.
36. Какие движения развивают комбинации?
37. Как повлияли на хореографический текст рельеф местности, климат, условия быта, обычаи и нравы, религия, философия?
38. Назовите отличительные и общие черты мужской и женской русской пляски.
39. Как называются движения в русском переплясе?
40. Чем различаются исполнения перепляса в Архангельской области и на Южном Урале?
41. Как учитывать возрастные особенности в постановочной работе в детском танцевальном коллективе?
42. Какие танцы должны быть в репертуаре детского коллектива?
43. Составьте план урока по заданию педагога для младшей, средней и старшей группы.
44. Чем отличается сюжетный танец от тематического?
45. Какие трудности испытывает постановщик при выборе современных тем?
46. Приведите примеры сюжетных танцев.
47. Какие приемы выделения солистов используются при постановках массовых танцев?
48. Какие формы массовых танцев существуют?
49. Приведите примеры массовых танцев.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по специальным дисциплинам, соответствующем требованиям ДОПП, аудио-видео фондами..

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

В библиотеке функционирует читальный зал.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

1. Электронная библиотечная система «Лань» www.e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «IPR books» www.knigafund.ru;
3. Электронная библиотечная система «Юрайт» коллекция «Легендарные книги»
4. Web of Science - поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций

Слушатели обеспечены учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Основная литература:

1. *Буратынская, С. В.* Искусство балетмейстера / С. В. Буратынская. — Кемерово: КемГИК, 2013. — 36 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/45982>
2. *Зарипов, Р.С.* Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2015. — 768 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56562> (ЭБС «Лань»)
3. *Ковтун, А. В.* Искусство хореографа (балетмейстера) : учебное пособие / А. В. Ковтун, Л. В. Мовчан. — Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-87055-517-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/127987>
4. *Мелехов, А. В.* Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учебное пособие / А. В. Мелехов. — Екатеринбург: УрГПУ, 2015. — 128 с.
5. *Нарская, Т. Б.* Репетиционный процесс – особый вид практической деятельности хореографа: учебно-методическое пособие / Т. Б. Нарская. — Челябинск: ЧГИК, 2019. — 85 с. — ISBN 978-5-94839-700-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155923>
6. *Панферов, В. И.* Композиция малых форм классического танца: учебное пособие / В. И. Панферов. — Челябинск: ЧГИК, 2019. — 91 с. — ISBN 978-5-94839-712-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155924>

Дополнительная литература:

1. *Зырянов А.В.* Композиция постановки танца. «Музыкально хореографический образ». [Электронный ресурс] Зырянов А.В. <http://www.sasha-dance.myl.ru> (10 ноября 2003г.)
2. *Зырянов А.В.* Композиция постановки танца. Выразительные средства танца. [Электронный ресурс] Зырянов А.В. <http://www.sashadance.myl.ru> (10 ноября 2003г.)
3. *Зырянов А.В.* Композиция постановки танца. Методы создания «лейтмотива». [Электронный ресурс] Зырянов А.В. <http://www.sashadance.myl.ru> (10 ноября 2003г.)
4. *Зырянов А.В.* Композиция постановки танца. «Лейтмотив». [Электронный ресурс] Зырянов А.В. <http://www.sasha-dance.myl.ru> (10 ноября 2003г.)
5. *Даренская, Н. В.* Композиция и постановка народно-сценического танца: учебное пособие / Н. В. Даренская, Л. Я. Николаева. — Омск: ОмГУ, 2017. — 72 с.
6. *Дубских, Т. М.* Народно-сценический танец: учебное пособие / Т. М. Дубских. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-6359-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149662>
7. *Шкроборова С.* «Искусство балетмейстера, теоретические основы»/ С.Шкробова. - СПб., 2007г.
8. *Дубских, Т. М.* Хореографическое искусство Южного Урала (башкирский и татарский танцы): учебное пособие / Т. М. Дубских. — Челябинск: ЧГИК, 2015. — 175 с.
9. *Громов Ю.И.* «Основы подготовки специалистов – хореографов» - Уч. пособие, С.-П., 2006 г.
10. *Калугина О.Г.* «Методика преподавания хореографических дисциплин» - УМП, Киров, 2011 г.
11. *Фокин, М. М.* Против течения (Воспоминания балетмейстера). Статьи, интервью, открытые письма / М. М. Фокин. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-5585-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145978>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Кафедра хореографии СКГИИ, располагает необходимым материально-техническим обеспечением для изучения дисциплины «Искусство балетмейстера».

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, имеют необходимое оборудование. В институте используется современная беспроводная Wi-Fi технология соединения компьютеров к сети интернет.

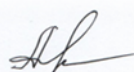
Учебные аудитории профильной направленности (балетные залы) оснащены: деревянные полы с наличием воздушной подушки, покрытые балетным линолеумом; зеркала, хореографические станки, музыкальные инструменты (кабинетный рояль, 2 фортепиано), музыкальные центр – 3 шт. Имеются раздевалки и душевые комнаты.

Учебная аудитория (большой балетный класс) для занятий ансамбля оснащена роялем, пультами, переносной аудио аппаратурой и акустической системой Microlab.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением для дополнительной информации по данной дисциплине. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет.

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Программу составила:
Зав. кафедрой хореографии,
доцент

Марзоева А.А.

Эксперт: декан кафедры культурологии,
профессор

Шаваева М.О.