

РЕПЕТИТОРСТВО В ХОРЕОГРАФИИ

1. Цель освоения дисциплины

Изучение приемов и методов работы хореографа-репетитора с исполнителями по воплощению замысла хореографического произведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Репетиторство в хореографии» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Репетиторство в хореографии» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании 2», «Ансамблевое искусство», «История и теория современного хореографического искусства и образования», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Методическое и технологическое обеспечение руководства хореографическим коллективом», «Партерный экзерсис», «Современные направления в хореографии», «Современные хореографические педагогические технологии», «Хореографическая лексикология», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
- готовностью применять современные методики и технологии организации профессиональной деятельности педагога-хореографа проектирования и экспертизы образовательных программ по хореографии для учреждений образования и культуры (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основные формы, средства, приемы и методы репетиторской работы в хореографии; этапы репетиционной работы над хореографическим произведением, их содержание и задачи;
- особенности современного культурно-образовательного пространства и пути его проектирования;

уметь

- профессионально интерпретировать хореографический текст в работе с исполнителями; организовать репетиционный процесс в хореографии;
- находить наиболее эффективные пути проектирования современного культурно-образовательного пространства;

владеть

- методикой репетиторской работы в хореографии;
- навыками проектирования современного культурно-образовательного пространства.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 3,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 96 ч.),
распределение по семестрам – 5,
форма и место отчётности – зачёт (5 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

1 Теория и методика репетиторской работы в хореографии.

Тема 1. Основы репетиторской работы в хореографии. Определение профессии «хореограф-репетитор». Краткая характеристика видов деятельности. Профессиональные требования, предъявляемые к балетмейстеру-репетитору на современном этапе. Роль репетитора в становлении и развитии хореографического коллектива. Приоритеты репетитора в постановочном периоде создания танцевально-пластического материала. Приемы и методы репетиторской работы в хореографии. Принципы творческого взаимодействия балетмейстера-постановщика с балетмейстером-репетитором. Этика совместной творческой работы и ее влияние на художественный результат хореографического произведения. Педагогическая сущность репетиционного процесса. Этапы репетиционного процесса, их характеристика, содержание, решаемые задачи.

Тема 2. Драматургия (сценарная, музыкальная, хореографическая) как основа работы над ролью исполнителя и работы балетмейстера-репетитора с исполнителем. Понятие «драма», «драматургия». Значение законов драматургии в технологии создания хореографического произведения. Основы хореографической драматургии. Замысел – начальный этап рождения хореографического произведения. Тема, идея, сюжет – основные компоненты авторского замысла. Действенная основа построения драматургического произведения. Событийная природа элементов композиции драмы. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

Принципы драматургического построения от хореографической фразы, эпизода, сцены до решения балетного спектакля в целом. Применение законов драматургии в сочинении различных хореографических форм. Сюжетное действие – бесконфликтное, конфликтное. Фабула – последовательность изображения событий, фактов, поступков героев в художественном повествовании. Реализация сюжета в фабуле, в хронологической, причинной последовательности событий и действий. Ведущая роль сверхзадачи в отборе художественных средств. Отбор действий, поступков, движений, характерных для определения времени, места действия, внутреннего состояния персонажа, дающих представление о воображаемом предмете. Воплощение конфликтов, раскрытие характеров героев в действиях и поступках, во взаимоотношениях между собой. Логика построения и развития танцевальных образов с сюжетной образностью музыкального произведения.

Тема 3. Проблема интерпретации хореографического текста в репетиторской деятельности. Танцевальная лексика (движения, жесты, позы, ракурсы, мимика) и ее значение в композиции танца. Человеческое телодвижение как четырехсторонний выразительный комплекс, как единство четырех информационных потоков – телосложенческого, контактного, кинетического, психологического. Системное моделирование движения. Сходства и отличия в танцевальном, пантомимном, цирковом и актерском движениях. История развития танцевальных движений – история расширения кинетических средств выразительности (амплитуда, прыжок, вращения, координация, ритмика и т.п.). Создание специфических танцевальных форм человеческого телодвижения. Содержательная палитра в движениях бытового и сценического танца. Трехаспектная содержательность танцевальных движений: собственная (семантическая), контекстуальная (синтаксическая), интерпретационная (прагматическая). Содержательность – пластика-динамическая, безусловная, невербальная (несловесная). Приемы развития содержательности танцевального движения («за счет изменения темпо-ритма исполнения», «за счет изменения направления движения», «за счет изменения амплитуды движения», «за счет контрастной смены одного элемента другим» и др.). Методика структурного анализа невербальной содержательности танцевального движения. Структура танцевального движения. Свойства элементов танцевального движения. Ракурс, жест, поза в хореографическом искусстве. Жест бытовой и

жест сценический (театральный). Обусловленность жеста мелодической, гармонической и темпоритмической структуры музыкального произведения. Влияние законов драматургии на выразительный жест. Хореографический текст – многоаспектное выразительное целое, сложное художественно-образное языковое явление. Структура хореографического текста: фраза, предложение, период, часть. Характерные конкретно-исторические композиции построений хореографического текста. Основные принципы построения танцевального текста: наборный, полифонического построения, мотивно-вариационный. Взаимосвязь танцевальной лексики и текста с музыкальным материалом, идеей, драматургией хореографического произведения, национальными чертами танца, характеристикой хореографических образов, рисунка танца. Тема 4. Способы фиксации хореографического текста. Хореографическая нотация. Источниковедение истории хореографического искусства. История и теория архивного дела в научном изучении хореографии. Биографика. Библиография. Историография балета. Основы архивоведения. Проблемы поиска, описания и издания материалов истории балетного театра. Научная интерпретация авторских хореографических текстов. Научные методы реконструкции явлений балетного театра. Метод «описательной реконструкции» балетов прошлого, разработанный Н.Л. Дунаевой. Методики изучения и сохранения хореографического текста. Текстология и структурный анализ хореографического текста. История хореографической нотации. Хореографическая нотация в балетной педагогике. Основные системы нотации.

2 Практические основы репетиторской работы в хореографии.

Тема 5. Мастерство репетитора при возобновлении (переносе) балетного спектакля. Балетный спектакль – сценическое театральное представление. Основная цель балетного спектакля – выражение средствами хореографии содержания пьесы, идеи, взаимоотношений действующих лиц. Многообразие жанров балетного спектакля. Слитность содержания и формы, убедительность художественных приемов создания и исполнения балетного спектакля. Сценарий, композиционный план спектакля. Работа хореографа с балетным клавиром, концертмейстером. Система лейтмотивов и комплекса интонаций, контраст интенсивно развивающихся и статичных музыкальных структур в партитуре балета. Драматургия балетного спектакля и последовательность драматургических этапов. Продолжительность и внутренняя структура балетных спектаклей. Основные этапы развития музыкальной драматургии в балете. Значение лейтмотивной системы в балетной музыке. Приемы трансформации лейтмотивов в балете путем придания им различной жанровой танцевальной окраски. Использование лейтмотивов для обогащения музыкального содержания балетных форм. Сочинение действенного танца. Выразительность и одухотворенность движений, мимики, жестов. Единство физического и психологического состояния в создании сценического образа. Закон контраста. Главное действие – действие ведущих героев (положительных и отрицательных). Фон – присутствие второстепенных персонажей, обрядовых и бытовых сцен. Функции фона. Эпизод, его место и значение в развитии действия. Сочинение эпизодов и сцен в общей линии развития сочинения. Выразительные средства эпизода. Постановка сочинения в репетиционных залах. Репетиция в «выгородке». Проведение генеральных репетиций. Премьера спектакля. Тема 6. Специфика работы хореографа с кордебалетом, солистами. Основные этапы творческой деятельности балетмейстера от замысла до практической реализации идеи хореографического произведения на сцене. Объяснение общей задачи, содержания композиции хореографического произведения. Смысловые задачи каждого фрагмента. Сила, темп, ритм и динамика исполнения. Органическая взаимосвязь между музыкальным произведением и танцевальным исполнением. Объективность при распределении ролей. Учет индивидуальных возможностей исполнителей. Показ хореографического текста, доступность речи. Приемы и методы работы. Уточнение деталей. Необходимость замечаний. Анализ ошибок и их коррекция. Репетиторская работа. Специфика работы хореографа с кордебалетом, солистами. Творческий процесс постановки массового танца. Выразительность и характер исполнения. Индивидуальные задания артистам кордебалета.

Сводные и генеральные сценические репетиции.

6. Разработчик

Долгополова Людмила Александровна старший преподаватель кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».