

БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИЙ ПРАКТИКУМ

1. Цель освоения дисциплины

Формирование практических навыков балетмейстерской работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Балетмейстерский практикум» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Балетмейстерский практикум» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании 2», «Современные проблемы науки», «Актерское мастерство», «Анализ музыкально-танцевальных форм», «Ансамблевое искусство», «Исполнительское мастерство», «История и теория современного хореографического искусства и образования», «Мастерство хореографа», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Образцы танцевального репертуара», «Основы менеджмента в хореографии», «Сценическое воплощение художественного образа», прохождения практики «Научно-исследовательская работа».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Ансамблевое искусство», «Мастерство хореографа», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21);
- способностью использовать знания в области теории и практики хореографического образования и искусства, для постановки и решения профессиональных задач (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- методику постановочной и репетиционной работы с хореографическим коллективом;
- современные методологические подходы к разработке и реализации просветительских программ в области культуры; основные принципы формирования художественно-культурной среды;

уметь

- применять полученные теоретические и методические знания по постановочной и репетиционной работе в самостоятельной балетмейстерской деятельности;
- анализировать и критически оценивать современные методологические подходы к разработке и реализации просветительских программ в области культуры; использовать основные принципы формирования художественно-культурной среды в практической работе с различными группами населения;

владеть

- методикой сочинительской, постановочной и репетиционной работы балетмейстера;
- навыками составления просветительских программ в области культуры; навыками использования основных принципов формирования художественно-культурной среды в практической работе с различными группами населения.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 4,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 108 ч.),

распределение по семестрам – 4, 5,

форма и место отчётности – зачёт (4 семестр), аттестация с оценкой (5 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

1 Основы создания хореографической композиции.

Тема 1. Работа балетмейстера над созданием хореографического произведения крупной формы. Создание хореографических произведений крупной формы: дивертисмент, сюита, концерт. Признаки дивертисмента - театральность и зрелищность, увеселительность представления, наличие определенного количества хореографических номеров. Признаки композиции сюиты: наличие нескольких танцев, единой темы, действенное контрастное развитие. Сюиты хореографического наследия. Признаки концертной формы: большое количество произведений или исполнителей, ансамблевость исполнения или единство видов, стилей и жанров хореографических произведений, соревновательность. Особенности музыкального сопровождения крупных форм хореографических произведений. Тема 2. Основы хореографической драматургии. Композиция, как построение соотношения отдельных частей драматического действия. Тема, идея и сюжет хореографического произведения. Образы-характеры действующих лиц и предлагаемые обстоятельства хореографического действия. Драматургический анализ и его составляющие. Определение содержания и формы. Основные жанры хореографической драматургии. Бесконфликтное и конфликтное сюжетное действие в хореографических произведениях. Понятие конфликт и коллизия. Конфликт и коллизия как основа завязки драматургического построения номера. Внешняя и внутренняя фабула. Формирование фабулы в предлагаемых обстоятельствах. Противоречие внешней и внутренней фабул. Фабула как специфическое отражение противоречий действительности. Взаимосвязь конфликта и коллизии. Конфликт и коллизия как источник сюжета, его развития, как основа драматургии танца. Тема 3. Музыкальная драматургия как основа развития сюжетной линии хореографического произведения. Методика балетмейстерского анализа музыкального материала. Знакомство с звуковыми выразительными средствами: - принципами звукоизложения; - характером музыкальной образности (особенности мелодики, ритмики, оркестровки, исполнения); - принципами развития музыкальных тем (мотивно- вариационные, серийные и пр.); - структурой построений (фраз, предложений и т. п.). Создание целостной схемы-структуры музыкальной пьесы с указанием числа тактов во вступлении и последующих построениях (фразах, предложениях, периодах, частях), с отметкой солирующих инструментов и логикой их последовательности. Этапы работы балетмейстера с музыкальным материалом: 1. Анализ музыкального произведения, выбранного для постановки - восприятие музыкального материала; - рассмотрение драматургии музыкального произведения; - выявление средств музыкальной выразительности; - определение формы музыкального произведения, его стилевых особенностей. 2. Создание хореографических образов, где существуют следующие варианты трактовки музыки: - музыка может являться прямым источником создания сценических действий; - музыка может быть контрастна действию героев хореографического произведения, может воссоздавать общую атмосферу действия в хореографическом произведении; - для начинающих балетмейстеров музыка является источником создания сценических действий. 3. Определение в музыке основных этапов хореографической драматургии (с целью выбора идеи будущего танца): экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка. 4. Сочинение хореографической лексики согласно музыкальному материалу, которая развивается от простого движения к сложному. Тема 4. Балетмейстерское мышление и средства его развития. Художественное мышление и восприятие. Характерные

черты художественного мышления - ассоциативность и метафоричность. Воображение как творческая и познавательная форма мышления. Фантазия и способность мыслить хореографическими образами. Изобразительное и выразительное, как содержание образного, возникшего на основе музыкальной фантазии. Тема 5. Сочинение учебных танцевальных комбинаций и этюдов. Виды хореографической лексики. Методы и приемы развития хореографической лексики (комбинирование, принципы комбинирования; варьирование как способ развития хореографической лексики путем изменения основного движения. Способы варьирования: по ритму, в пространстве, усложнение движений за счет развивающих элементов.

2 Методические основы балетмейстерской деятельности.

Тема 6. Методика постановочной и репетиционной деятельности педагога-хореографа. Основные принципы постановочной и репетиционной работы в хореографии. Этапы и содержание постановочной работы с хореографическим коллективом. Методы обучения, применяемые при постановочной работе в хореографическом коллективе. Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей исполнителей при создании хореографической композиции. Принципы организации постановочного процесса. Инновационные технологии в постановочной деятельности педагога-хореографа. Хореограф-репетитор и сфера его деятельности. Требования к профессиональным качествам хореографа-репетитора. Этапы разучивания хореографом-репетитором фигур танца. Особенности рисунка танца. Стилистика хореографического произведения. Анализ работы конкретных любительских и профессиональных хореографических коллективов. Составление плана репетиций. Сводная и генеральная репетиции хореографического коллектива. Организация, цели и задачи, принципы построения. Анализ репетиционной работы балетмейстера с коллективом. Премьера хореографической постановки. Инновационные технологии репетиторской работы. Тема 7. Особенности работы с солистами и кордебалетом по разучиванию танцевальных партий. Разучивание элементов создаваемого произведения с солистами танца. Разучивание элемента создаваемого произведения с кордебалетом. Специфика работы балетмейстера с солистами и кордебалетом, его отличительные особенности. Сводные репетиции коллектива по разучиванию нового хореографического произведения. Тема 8. Работа балетмейстера над созданием массового сюжетного танца. Основные компоненты, выразительные средства и особенности массового сюжетного танца. Сюжет и приемы его развития в хореографическом произведении. Законы построения композиции танца (единства драматургического и хореографического, музыкального и танцевального содержания; целостности танцевальной композиции; актуальности; контраста). Этапы создания танцевальной композиции: - выбор замысла хореографического произведения; - сбор и накопление материала; - жанрово-стилевое определение; - композиционный план; - этапы работы с музыкой; - создание лексической структуры (мотивы и лейтмотивы); - способы организации мотивов; - постановочная и репетиционная работа; - сценическая апробация хореографической композиции; - действенный анализ созданного произведения.

6. Разработчик

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