

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра вокально-хорового и хореографического образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

« 31 » *мая* 2019 г.

Балетмейстерский практикум

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Хореографическое искусство и образование»

заочная форма обучения

Волгоград
2019

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
«14» мая 2019 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой _____ «14» мая 2019 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «28» мая 2019 г., протокол № 9

Председатель учёного совета _____ «28» мая 2019 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«31» мая 2019 г., протокол № 10

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Белицкий Максим Викторович, старший преподаватель кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Балетмейстерский практикум» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Хореографическое искусство и образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., протокол № 10).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование практических навыков балетмейстерской работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Балетмейстерский практикум» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Балетмейстерский практикум» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы научного исследования», «Практикум по проектированию психологически безопасной среды», «Практикум по реализации технологии обучения хореографическим дисциплинам», «Технологии обучения хореографическим дисциплинам», «Управление проектами в образовательной деятельности», «Анализ музыкально-танцевальных форм (практикум)», «История и теория хореографического образования», «Мастерство хореографа», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Основы исполнительской культуры в хореографии», «Проектирование программ хореографического образования», «Репетиторство в хореографии», «Современные методики совершенствования исполнительского мастерства в хореографии», «Современные проблемы истории и теории хореографического искусства», прохождения практик «Научно-исследовательская работа по Модулю 10», «Научно-исследовательская работа по Модулю 5», «Научно-исследовательская работа по Модулю 6», «Производственная практика (методическая) по Модулю 4», «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по Модулю 3».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
- способен использовать знания в области теории и практики хореографического образования и искусства для постановки и решения профессиональных задач (ПК-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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3з
Аудиторные занятия (всего)	8	8
В том числе:		
Лекции (Л)	2	2
Практические занятия (ПЗ)	6	6
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	64	64
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		–
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела 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. Драматургически анализ и его составляющие. Определение содержания и формы. Основные жанры хореографической

		<p>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 специфического 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
--	--	--

		<p>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.</p>
2	<p>Методические основы балетмейстерской деятельности</p>	<p>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 репетиционной работы.</p> <p>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</p>

		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.
--	--	--

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основы создания хореографической композиции	2	2	—	30	34
2	Методические основы балетмейстерской деятельности	—	4	—	34	38

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Сабанцева Т.В. Основы хореографических дисциплин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сабанцева Т.В., Николаева Л.Я., Непомнящих В.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 120 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59634>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Буратынская С.В. Искусство балетмейстера [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 071200 «Хореографическое искусство», модуль «Искусство балетмейстера», квалификация (степень) «бакалавр»/ Буратынская С.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 36 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21976>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Анульев С.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010.— 106 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22106>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Кристине Мельдаль Поэтика и практика хореографии [Электронный ресурс]/ Кристине Мельдаль— Электрон. текстовые данные.— Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015.— 106 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48280>.— ЭБС «IPRbooks»..

3. Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии [Текст] / А. Я. Цорн. - 2-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2011. - 539, [2] с. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-1145-0 (Лань); 978-5-91938-005-4 (Планета музыки) : 349-95.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. <http://www.liart.ru/> База данных Российской государственной библиотеки по искусству.
2. <http://www.e.lanbook.com> ЭБС «Лань».
3. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub ЭБС Университетская библиотека.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office, Open Office или др.).
2. Браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Балетмейстерский практикум» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Танцевальный зал, оборудованный зеркалами и оснащенный музыкальной аппаратурой для проведения практических занятий.
2. Аудитория для лекционных занятий, оснащенная видеоаппаратурой и музыкальным центром.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Балетмейстерский практикум» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме .

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Балетмейстерский практикум» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.