

МАСТЕРСТВО ХОРЕОГРАФА

1. Цель освоения дисциплины

Формирование знаний и практических навыков самостоятельного сочинения и постановки хореографических произведений различных видов, стилей, форм и направлений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мастерство хореографа» относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «Мастерство хореографа» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы научного исследования», «Практикум по проектированию психологически безопасной среды», «Технологии обучения хореографическим дисциплинам», «Управление проектами в образовательной деятельности», «Анализ музыкально-танцевальных форм (практикум)», «Ансамблевое искусство», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Основы драматургии хореографической постановки», «Основы исполнительской культуры в хореографии», «Проектирование программ хореографического образования», «Репертуар хореографического коллектива», «Репетиторство в хореографии», «Современные методики совершенствования исполнительского мастерства в хореографии», прохождения практик «Научно-исследовательская работа по Модулю 5», «Научно-исследовательская работа по Модулю 6», «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по Модулю 3». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Балетмейстерский практикум», прохождения практик «Производственная практика (преддипломная практика) по Модулю 9», «Производственная практика (проектно-технологическая) по Модулю 8».

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);
- готов к проектированию и реализации культурно-просветительских программ в области хореографического искусства, ориентированных на потребности различных групп обучающихся (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- методы и принципы построения хореографических произведений разных форм;
- современные методологические подходы к разработке и реализации просветительских программ в области культуры; основные принципы формирования художественно-культурной среды;

уметь

- применять современные технологии в создании хореографических произведений;
- 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

- современными методиками создания хореографического произведения и организации постановочно-репетиционного процесса;
- 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 – 2,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 8 ч., СРС – 64 ч.),
распределение по семестрам – 2 курс, лето,
форма и место отчётности – .

5. Краткое содержание дисциплины

Теоретические и методические основы искусства балетмейстера.

Тема 1. Профессиональное мастерство хореографа: сущность и структура. История танца и теоретические основы мастерства хореографа, композиции и постановки танца. Понятие «профессиональное мастерство». Сущность и структура профессионального мастерства хореографа. Единство художественных и педагогических компонентов в деятельности хореографа. Мотивация и целевые установки специалиста-мастера, социально-психологические потребности, интересы. Роль общего развития личности в формировании специалиста–мастера, его способностей, таланта. Индивидуальность личности и уникальность ее мастерства. Компоненты структуры личности - качества отличающие мастера от хорошего профессионала. Значение мастерства хореографа в создании танцевальной композиции. Современные требования к профессионально-педагогической деятельности хореографа. Тема 2. Основные законы и принципы создания композиции танца и их применение в хореографической практике. Изучение основ теории и методики разнообразных видов танца. Особенности сочинения танцевального текста. Роль хореографа в учебно-воспитательном процессе и репетиционной деятельности. Некоторые особенности работы хореографа над композицией танца. Основные законы и принципы композиции танца: целостность; единство действия; жизненность. Симметрия и асимметрия. Плоскостное и объемное построения. Диагональное решение танца. Вертикальные и горизонтальные решения танца. Ритм, темп, динамика композиции танца. Основные принципы равновесия в композиции. Принципы динамики и статики. Особенности восприятия танцевальной композиции зрителем. Основные принципы восприятия. Природа восприятия танцевальной композиции. Особенности восприятия сценического пространства. Особенности восприятия сценического времени. Тема 3. Содержание, форма, стиль танцевального произведения. Понятие стиль в искусстве. Проявление особенностей того или иного стиля в хореографии (на определенном этапе). Формы внешних приемов и внутреннее содержание, характерные конкретные стили в хореографии. Направление в хореографии. Индивидуальный стиль, манеры хореографа-постановщика. Проявление индивидуального стиля балетмейстера в хореографическом искусстве. Формы хореографических произведений: малые (дуэты, сольный танец, миниатюры, переплясы и др), массовые (балеты, сюиты и др). Тема 4. Формы и жанры хореографических композиций. Работа по созданию современных форм танца. Формообразование танца. Формообразование танца как исторический процесс. Формообразующие принципы танца. Роль хореографа в формообразования танца. Сценические формы танца. Современная музыка в хореографии. Образы современной хореографии. Виды и формы современной стилизации фольклорного танца. Формы современной стилизации классического танца. Жанры хореографических композиций (лирический, драматический, трагический, комический, сатирический, мифический, сказочный, героический, исторический, патетический). Специфика простых и сложных жанров в хореографии. Тема 5. Музыкально-хореографическая драматургия. Синтез

музыкального и хореографического образов. Программная музыка. Восприятие музыки через хореографический образ. Характер музыкальной интонации и характер движения. Лейт-движение. Лейт-ритм. Лейт-тембр. Относительно самостоятельное образное воплощение музыки и хореографии. Анализ музыкального произведения. Музыкально-выразительные средства. Музыкальная форма. Особенности использования композитором традиционной музыкальной формы. Разбор музыкально-тематического материала. Характеристика мелодии-темы. Характеристика фактуры произведения гомофонно-гармоническая, полифоническая или смешанная. Драматургия как конфликтное развитие событий, конфликтное действие. Обусловленность музыкальной драматургии замыслом, сюжетом и жанром танца. Воплощение музыки хореографическим действием. Сквозное музыкально-танцевальное действие. Самостоятельность танца и музыки. Синтез музыкальных и танцевальных средств. Тема 6. Балетмейстерские приёмы организации хореографического действия. Музыкально-хореографическая драматургия – основа хореографического действия. Действие и движение в хореографии. Осмысленность ситуации, конфликтов и событий хореографического действия – основа для передачи мысли. Балетмейстерские приёмы организации хореографического действия: приёмы контраста, лейтмотива, повтора, параллелизма, канона и др.

Составные части композиции танца.

Тема 7. Слагаемые хореографического произведения: музыка, танец, костюм, сценическое оформление, исполнители. Многообразие выразительных средств в хореографическом произведении. Рисунок танца и хореографический текст – специфические выразительные средства хореографического искусства. Их взаимосвязь и зависимость от законов восприятия. Количество исполнителей и его влияние на долготу восприятия номера. Влияние изменения темпо-ритма, движения рук, головы, корпуса на долготу восприятия одного рисунка, комбинации. Трюковое движение и трюковой рисунок – средство возбуждения внимания зрителей. Качество исполнения номера – основа его восприятия. Ракурс, жест, поза, мимика лица – составная часть выразительных средств хореографии. Музыка – основа, направляющая развитие специфических выразительных средств хореографии. Музыкальный материал, основа работы балетмейстера над хореографическим произведением. Костюм, свет, грим, сценическое оформление – неотъемлемая часть выразительных средств. Их влияние на восприятие хореографического произведения. Тема 8. Пространственное строение танца. Пространственное строение танца (рисунок танца) – выразительное средство хореографического произведения. Конкретное и абстрактное пространство. Зависимость рисунка танца от замысла хореографа, драматургии номера, музыкального номера, музыкального материала, танцевальной лексики. Лексика развития рисунка. Распределение рисунка танца по сценической площадке. Композиционный рисунок и композиционный переход. Простой, многоплановый рисунок танца. Основной и второстепенный (аккомпанирующий) рисунок. Образный рисунок. Построение симметричных и асимметричных рисунков. Опосредованность сценического времени фазами движения и смыслом действия в контексте событий. Время как композиционная задача — вариант движения. Единство времени ирреальность времени и пространства. Пространство как компонент действия. Неоднородность сценического пространства. Проблема нескольких пространств. Тема 9. Танцевальный текст, пластически мотив и его развитие. Хореографический текст (танцевальные движения, жесты, позы, ракурсы, мимика лица) и его место в композиции танца. Взаимосвязь хореографического текста с музыкальным материалом, идеей и драматургией хореографического произведения, национальными чертами танца, характеристикой образов действующих лиц, рисунком танца. Процесс сочинения хореографического текста, взаимосвязь всех частей композиции танца. Хореографический мотив – слитная группа движений, обладающая относительной значимостью. Пластический мотив – многократное повторение одного движения. Тема 10. Художественный образ (персонаж, герой) в танце и его разработка в разные эпохи в произведениях выдающихся отечественных и зарубежных хореографов. Характерные черты хореографического образа, его связь с драматургией музыки. Выразительные средства танца,

их взаимодействие в создании образности. Изобразительное и выразительное, как содержание образного, возникшего на основе музыкальной фантазии. Образ литературного героя, животного, растения, сказочного героя, настроения природы и т.д. Сценарий сюжетных номеров, жанровых сцен, либретто как литературная основа. Законы драматургии в сценарии. Событийный ряд. Художественные требования в сценарии. Отражение музыкального произведения в сюжетном танце, его драматургии и образах. Методики подбора музыкального произведения к созданному сценарию танца. Составление композиционного плана постановки для композитора.

Технология создания хореографического произведения.

Тема 11. Технология создания сюжетной и бессюжетной хореографической композиции.

Природа сюжетной хореографической композиции. От факта жизни к художественному вымыслу. Художественная условность - одно из свойств хореографической композиции.

Новаторство и традиционность форм. Синтез сценария, музыки, хореографии и декорационного оформления. Эмоциональная и интеллектуальная сторона сюжета.

Мотивировка хореографического действия. Язык сюжетных хореографических композиций.

Танец, пантомима, балет. Иллюстративность, жизнеподобность, метафоричность, условность, знаковость хореографического текста. Танцевально-пластическая конкретность.

«Пластическая речь» — основа танцевального действия. Изобразительность и

выразительность танцевального языка. Пластический мотив как основа в формировании хореографической темы. Исторический опыт создания бессюжетного действенного танца.

Современность танца. Понятия, определяющие действенный бессюжетный танец.

Действенный танец в балетах русских, зарубежных и современных балетмейстеров.

Дивертисментный и действенный танец. Мышление пластическими темами. Пластическое многоголосье. Зрелищность танца. Танцевальное действие. Определенность действия.

Реальность восприятия действия. Внутреннее и внешнее действие. Прерывность и

непрерывность действия. Действие — компонент события. Особенности танцевального

языка бессюжетных и программных хореографических постановок. Условность формы и выразительные средства. Значение танцевальной композиции. Самостоятельная значимость

танца. Символизм и знаковость танцевального рисунка и движения. Мера конкретности выразительных средств. Переосмысление канонических форм танца.

Тема 12. Программа, либретто, композиционный план. Запись танца. Определение жанра будущего хореографического произведения. Построение сюжета программы по законам драматургии.

Основные этапы развития сюжета. Специфика работы над программой, в основе которой лежит литературный первоисточник (рассказ, повесть, поэма, стихотворение, драматическое

произведение). Программа – основа для создания композиционного плана. Композиционный план – сценарий хореографического произведения. Деление сценария на сцены, эпизоды, с

конкретной их разработкой, с указанием задач каждого эпизода, принципов его хореографического решения. Описание места действия, характера оформления сцены,

светового решения, костюмов. Определение балетмейстером характера музыки в целом и каждого эпизода в отдельности, темпа, ритма, размера, длительности каждого эпизода.

Условные обозначения записи танца. Основные разделы записи танца: 1. Введение -

название танца, автор, постановщик, автор записи. Описание содержания танца, сюжета, характера танца, национальных особенностей, манеры исполнения, количества исполнителей

и музыкального размера. 2. Описание костюмов (фасона, раскроя, ткани и т. д.). Описание реквизита, аксессуаров и т. д. 3. Описание фигур танца. Композиционные рисунки. 4.

Описание танцевальных движений с методическим раскладом на счет. 5. Музыкальное

приложение. Нотный материал, авторы, темп и цифровое обозначение части музыки, которое соответствует частям танца. Современные средства записи танцевальных композиций.

Тема 13. Этапы создания хореографической композиции крупной формы. Хореографическая сюита. Содержание этапов работы над созданием хореографического произведения: 1.

Выбор темы, музыкального материала, определение стиля произведения, его жанра, хореографического языка. 2. Ознакомление участников коллектива с планами на будущую постановку, рассказ о замысле, определение характера героев, их действий в танце,

обсуждение эскизов будущих костюмов и др. 3. Составление композиционного плана. 4. Выбор исполнителей. 5. Практическое воплощение замысла балетмейстера. 6. Отработка поставленного хореографического произведения. 7. Сценический показ хореографического произведения. Содержание танцевальной сюиты. Виды хореографических сюит: многохарактерные и разнохарактерные; сюжетные и бессюжетные. Принципы их построения.

6. Разработчик

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