

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»

_____ Ю.П. Бондарь

«___» _____ 2012 г.

Регистрационный № УД-_____/ уч.

**ПОСТАНОВКА ТАНЦА
В СПЕКТАКЛЕ СМЕЖНЫХ ИСКУССТВ**

*Учебная программа
по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство
(по направлениям)*

Минск
БГУКИ
2012

Составители:

Л. П. Ефремова, доцент кафедры хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент;

М. В. Каминский, доцент кафедры хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рецензенты:

Ю. Ю. Захарина, зав. кафедрой теории и методики преподавания искусств учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат искусствоведения, доцент;

М. В. Филатова, доцент кафедры мастерства актера учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»

Рекомендована к утверждению:

кафедрой хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 18.01.2012 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 06.03.2012 г.)

Ответственный за редакцию *В. Б. Кудласевич*

Ответственный за выпуск *М. В. Каминский*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выразительные средства хореографии на современном этапе востребованы в таких видах общественных коммуникаций, как театр, телевидение, цирковые представления, массово-зрелищные праздники, многочисленные культурные акции и тематические концерты. Большинство из них предполагает не только единичное участие хореографических коллективов с утвержденным танцевальным номером в программе мероприятия, но и полноценное танцевальное сопровождение драматического действия на протяжении всего представления одним коллективом исполнителей. Участие хореографа в составе постановочной группы драматического спектакля или творческого проекта в качестве балетмейстера требует от последнего разработки концепции пластика-хореографического решения спектакля, а также репетиторской, а зачастую и педагогической деятельности по подготовке артистов иных жанров – разговорного, оригинального, театрального, спортивного – к исполнению хореографических композиций. Включение в образовательный процесс учебной дисциплины «Постановка танца в спектакле смежных искусств», помимо выполнения социального запроса на осуществление культурной деятельности, способствует профессиональному самоопределению студентов на уровне получаемой в вузе специальности хореографа.

Изучение дисциплины «Постановка танца в спектакле смежных искусств» предполагает активное взаимодействие с учебным материалом по дисциплинам «Искусство балетмейстера», «Историко-бытовой и бальный танец», «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Характерный танец», «Эстрадный танец», «Дуэтно-сценический танец», «Новые направления современной хореографии», «Мастерство актера», «Пантомима».

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков профессиональной работы в сфере смежных искусств – драматического театра, мюзикла, оперетты, цирка, кино, телевидения.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний и умений создания хореографических композиций на материале пьесы или инсценировки;
- применение знаний и умений, полученных на занятиях по специальным дисциплинам для пластика-хореографического

оформления драматического или телевизионного спектакля, мюзикла, оперетты, решения танцевальных сцен в кино и рекламе;

– развитие и совершенствование навыков организационной, постановочной и репетиционной деятельности в спектаклях смежных искусств.

В результате изучения дисциплины студент должен *знать*:

- понятийный ряд и производственные термины постановочного процесса в театре и кино;
- основные требования к созданию хореографических композиций в спектаклях смежных искусств;
- специфику работы над спектаклем смежных искусств в составе постановочной группы;
- этапы и формы постановочного и репетиционного процесса в драматическом театре, кино, телевидении, цирке.

В результате освоения этих знаний студент должен *уметь*:

- проводить анализ драматургического материала, определять тематическую направленность сценического произведения, выдвигать идею постановки хореографической композиции, соответствующей замыслу режиссера;
- владеть навыками постановочной деятельности по разработке и созданию хореографических композиций с учетом художественного замысла спектакля;
- производить отбор действий, соответствующих жанровой стилистике, сверхзадаче и линии сквозного действия персонажа;
- использовать особенности организации сценического пространства, жанровой стилистики костюмов, сценографии, музыкального и вокального оформления спектакля в процессе создания хореографической композиции;
- работать с членами постановочной группы – режиссером, звуко- и светорежиссером, художником по костюмам, реквизитором, сценографом. Организовывать и осуществлять репетиционно-постановочный процесс с исполнителями;
- учитывать уровень танцевальной подготовки актеров, вокалистов, артистов оригинального жанра при разработке пластико-хореографического решения отдельной сцены, спектакля.

Построение учебного материала производится по блочно-модульной системе обучения – за лекционной частью следует практическое закрепление знаний в виде выполнения студен-

тами частных задач, которые поступательно приводят обучаемого к решению заключительного контрольного задания.

Лекционный материал определяет основные понятия спектакля смежных искусств, рассматривает особенности функциональных обязанностей хореографа в других сферах искусств, знакомит с основами анализа драматического произведения.

На практических занятиях студенты под руководством педагога приобретают навыки сочинения и постановки хореографических заданий на выразительную лексику с учетом разных видов искусств, отрабатывают навыки постановки композиций на заданную режиссерскую задачу.

Индивидуальные занятия предусматривают работу студента над разработкой собственного пластико-хореографического решения отрывка на драматургической основе, выбор музыки, сценического оформления, подбор исполнителей.

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с деятельностью театров драмы, оперетты, изучение творчества отечественных и зарубежных хореографов в мюзиклах, пластических спектаклях, кино, используя дополнительные информационные источники и видеоматериалы.

Технологический инструментарий преподавателя дисциплины учитывает использование следующих педагогических технологий и методов обучения:

- поисковый метод – при подготовке контрольных заданий;
- игровые технологии – в процессе совершенствования балетмейстерских навыков и умений работать в команде;
- элементы проектной технологии – при подготовке итогового этюда.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Постановка танца в спектакле смежных искусств» всего отведено 130 часов, из них 54 – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 14 часов, практических занятий – 36 часов, индивидуальных занятий – 4 часа.

Оценка учебных достижений студента по дисциплине производится в виде практического показа. Допустимые формы показа: единое музыкально-хореографическое произведение или демонстрация отдельных пластико-хореографических отрывков на основе пьесы или инсценировки. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Темы	Всего аудит. часов	Лек- ции	Практ. занятия	Инд. заня- тия
Введение	1	1		
<i>Тема 1. Танец в спектакле смежных искусств</i>	1	1		
<i>Тема 2. Анализ драматического произведения</i>	11	4	6	1
<i>Тема 3. Музыка в спектакле смежных искусств</i>	6	2	4	
<i>Тема 4. Специфика репетиционного процесса</i>	8	2	6	
<i>Тема 5. Использование специальных навыков в пластическом решении хореографических сцен</i>	18	2	14	2
<i>Тема 6. Особенности работы хореографа в кино, на телевидении</i>	9	2	6	1
Итого...	54	14	36	4

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Предмет, задачи и структура дисциплины «Постановка танца в спектакле смежных искусств». Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов-хореографов и его связи с другими дисциплинами.

Требования к студентам-хореографам на занятиях по дисциплине «Постановка танца в спектакле смежных искусств». Требования к уровню знаний, умений и навыков работы с коллективом актеров, вокалистов, артистов оригинального жанра над созданием единого музыкально-хореографического спектакля. Итоговая форма контроля учебных достижений студентов.

Анализ литературы и рекомендации по использованию учебно-методических материалов по дисциплине.

Тема 1. Танец в спектакле смежных искусств

Хореография в драматическом искусстве. Выразительные средства, функциональные и отличительные особенности хореографического произведения в драматическом спектакле.

Виды хореографических постановок, используемых в драматическом, музыкальном, оперном театрах, в цирке, кино и на телевидении.

Специфика профессии балетмейстера в драматическом театре, опере, мюзикле, цирке, кино, телевидении. Требования к знаниям и умениям хореографа в работе над драматургическим произведением. Репетиторская деятельность с непрофессиональным танцевальным коллективом.

Пластико-хореографическое решение как сценическая форма воплощения замысла режиссера и балетмейстера. Раскрытие «жизни человеческого духа» посредством танцевальных движений и с помощью дополнительных специальных навыков – акробатика, сценический бой, пантомима, работа с реквизитом, декорационными элементами.

Тема 2. Анализ драматического произведения

Драматическая ситуация и ее элементы – безвыходное положение «здесь и сейчас», необходимость поиска выхода, борьба с антагонистами. Драматическая ситуация как превышающее давление предлагаемых обстоятельств по отношению

к возможностям характера персонажа. Мотивация персонажа с последующим выбором решающего действия. Альтернативный фактор как возможная победа сил-антагонистов.

Драматическая перипетия. Этимология термина «перипетия». Функции перипетии: концентрированное выражение идеи, выразительное ее воплощение, максимальное вовлечение зрительского внимания к действию.

Конфликт. Развитие драматической ситуации в конфликте. Способы обострения конфликта.

Событие – действие, приводящее к коренному изменению развития основного конфликта в драме.

Тема как главный инструмент построения спектакля, отдельной сцены, действенной линии персонажа. Кульминация и ключевые визуальные образы.

Определение темы произведения, постановочного отрывка, действующего лица. Использование танцевальной лексики в развитии действенной линии персонажей и событийного ряда.

Разработка драматургии хореографической композиции на материале заданного драматического отрывка.

Тема 3. Музыка в спектакле смежных искусств

Связь музыки с действием, атмосферой спектакля, средство раскрытия и дополнения сущности драмы. Музыка, указанная драматургом в ремарках. Музыка интермедий, танцевальных сцен, пантомим, включенных режиссером в спектакль, не предусмотренных автором. Музыка, создающая атмосферу спектакля или отдельных сцен.

Музыкальная, хореографическая и драматургическая составляющая спектакля. Основные принципы взаимодействия. Параметры взаимосвязи – темп, ритм, интонация, фактура, жанр, стиль.

Музыкальные жанры в драматическом спектакле. Шумовое оформление спектакля. Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля.

Анализ музыкального, музыкально-вокального произведения. Определение художественных задач произведения, возрастной категории публики.

Сочинение пластического этюда на заданную музыкальную партитуру с разными ритмическими основами. Изменение предлагаемых обстоятельств этюда соответственно измененному ритму музыки.

Тема 4. Специфика репетиционного процесса

Творческое сотрудничество режиссера и хореографа. Образное видение режиссера – основа работы балетмейстера по сценическому оформлению хореографической композиции. Получение задания-замысла пластического решения сцен. Взаимосвязь пластико-хореографического решения балетмейстера с художественным замыслом режиссера, темой и идеей произведения. Зависимость танцевального и пластического языка от характера действующих лиц.

Анализ драматического материала, лежащего в основе спектакля. Изучение дополнительных источников информации по реализации художественного замысла. Место и время действия, конкретные исторические и культурные условия, стилевое поведение и нормы этикета, принятые в обществе рассматриваемой эпохи.

Утверждение замысла. Решение организационных вопросов: утверждение графика репетиций и дополнительных занятий с исполнителями, техническое обеспечение репетиционного процесса.

Работа с актерами. Типы актеров. От репетиционного этюда до спектакля. Терминология и основные понятия театра. Глаголы активного действия. Техническая, творческая репетиция. Работа балетмейстера по составлению композиционного плана.

Работа в малых группах: исполнение этюда по композиционному плану; простой диктант – исполнение этюда по словесному заданию.

Тема 5. Использование специальных навыков в пластическом решении хореографических сцен

Методика исполнения элементов акробатики, пантомимы, сценического боя без оружия, фехтования, работы с предметами костюма, реквизита, работы на конструкциях и декоративных элементах. Техника безопасности исполнения трюковых элементов. Адекватность выбора уровня сложности трюкового решения сцены – уровню подготовки исполнителей, их возрастным и индивидуально-психологическим особенностям.

Пластическая и танцевальная стилизация движения и органичное поведение исполнителя-персонажа. Приемы ритмизации бытовых действий.

Жанровая обусловленность применения лексики историко-бытового, бального, народного, характерного, эстрадного танца, элементов современной пластики в спектакле.

Понятие и основные принципы речедвигательной и вокально-двигательной координации. Значение вокально-двигательной координации в оперетте, водевиле, мюзикле, поэтическом театре.

Постановка пластического рисунка монолога, диалога, массовой сцены.

Особенности разработки танцевальной лексики в зависимости от предметного окружения действующего лица, конструктивных особенностей костюма.

Разработка пластико-хореографического решения отрывка на основе пьесы или другого литературного произведения с использованием специальных навыков. Составление композиционного плана. Постановка пластико-хореографической композиции.

Тема 6. Особенности работы хореографа в кино, на телевидении

Этапы работы хореографа в кино и на телевидении: режиссерский сценарий, съемка (работа с оператором), работа с монтажером.

Единые и отличительные особенности сценической и видеокомпозиции танца. Понятие «золотое сечение». Навыки хореографа в построении устойчивой и неустойчивой композиции с целью влияния на восприятие кадра зрителем.

Учет хореографом пространства в кадре – расстояние от рамки до объекта – как способ видеоизложения танцевального сюжета. Крупный, средний и дальний план (крупность, масштаб). Особенности восприятия объекта пластико-хореографической композиции в зависимости от крупности. Понятия и средства обеспечения перспективы и глубины в кадре. Влияние композиции на выразительность видеотанца.

Упражнение на видеокомпозицию хореографического отрывка. Основные приемы видеосъемки танца. Влияние типа освещения на атмосферу танца. Типы освещения: рисующий, заполняющий, контровой, фоновый свет. Зависимость композиционного размещения исполнителей от жанровой стилистики: travel-видео, репортаж, видеоклип, художественный фильм, телеспектакль.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Митта, А. Н. Кино между адом и раем : кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Филлини, Хичкоку, Тарковскому... / А. Н. Митта. – М. : Зебра Е, 2005. – С. 49–83, 323–348.

2. Морозова, Г. В. Режиссура как искусство пластической композиции спектакля / Г. В. Морозова // О пластической композиции спектакля. – М. : ВЦХТ, 2001. – С. 7–14.

3. Мочалов, Ю. Часть 4. Учебный класс / Ю. Мочалов // Композиция сценического пространства. – М. : Просвещение, 1981. – С. 116–138.

4. Немеровский, А. Б. Движение и музыка / А. Б. Немеровский // Пластическая выразительность актера. – М. : Искусство, 1987. – С. 86–92.

5. Театр. Актер. Режиссер: краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2010. – 352 с.

Дополнительная

1. Ершов, П. П. Примеры из репетиционной практики / П. П. Ершов // Режиссура как практическая психология. – М. : Искусство, 1972. – С. 250–261.

2. Кох, И. Э. Приемы сценического боя без оружия / И. Э. Кох // Основы сценического движения. – Л. : Искусство, 1970. – С. 280–297.

3. Меерович, И. М. Музыка как выразительное средство спектаклей драматического театра / И. М. Меерович // Мастерство режиссера. – 1–5 курсы / под общей ред. Н. А. Зверевой. – М. : РАТИ-ГИТИС, 2007. – С. 368–381.

4. Новицкая, Л. П. От этюда до спектакля / Л. П. Новицкая // Уроки вдохновения. – М. : Искусство, 1984. – С. 360–376.

5. Соснова, М. Л. Типы актеров / М. Л. Соснова // Искусство актера. – М. : Академ. проект: Фонд «Мир», 2005. – С. 360–371.

6. Станиславский, К. С. Собр. соч. : в 8 т. / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1954–1961. – Т. 3 : Упражнения и этюды. – С. 379–392.

7. Морозова, Г. В. Техника сценического фехтования / Г. В. Морозова // Сценический бой. – М. : ВЦХТ, 2010. – С. 26–64.

8. Уорд, П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. – М. : ГИТР, 2005. – С. 62–92.

9. Филатов, С. В. От образного слова к выразительному движению / С. В. Филатов. – М. : Магистр, 1992–1993. – 46 с.

10. Шереметьевская, Н. В. Танец на эстраде / Н. В. Шереметьевская. – М. : Искусство, 1985. – 416 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

СПИСОК ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

Тема 1. Танец в спектакле смежных искусств

1. «Вот это развлечение» (1974) Джек Хейли
2. «Звезды на льду» (2006) ТВ-шоу, Россия
3. «Оркестр» (1990) Збигнев Рыбчински
4. «Кортео» (2006) Цирк Дю Солей
5. «Собор Парижской Богоматери» (1998) Чарльз Талар

Тема 2. Анализ драматического произведения

1. «Вестсайдская история» (1961) Роберт Вайс
2. «Давайте потанцуем?» Масаюки Суо (1996), Питер Челсом (2004)
3. «Объятия» (1988), «Свадьба» (1990) Реджис Обадиа

Тема 3. Музыка в спектакле смежных искусств

1. «Калимба» (2005) Ольга Арефьева, Михаил Худорожков
2. «Колдовская любовь» (1986) Карлос Саура
3. «Юнона и Авось» (1983), телевизионная версия спектакля, Марк Захаров, Алексей Рыбников

Тема 4. Специфика репетиционного процесса

1. «Весь этот джаз» (1979) Боб Фосс
2. «Девять» (2009) Роб Маршалл
3. «Лапочка» (2003) Билл Вудрофф
4. «So You Think You Can Dance» США (с 2005) ТВ-шоу, Саймон Фуллер, Найджел Лифгоу

Тема 5. Использование специальных навыков в пластическом решении хореографических сцен

1. «12 стульев» (1977) Марк Захаров
2. «Варекай» (2003) Цирк Дю Солей
3. «Поющие под дождем» (1952) Стенли Донен, Джин Келли
4. «Стиляги» (2008) Валерий Тодоровский
5. «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) Алла Сурикова

Тема 6. Особенности работы хореографа в кино, на телевидении

1. «Комната» (1988) Реджис Обадиа
2. «Ледниковый период» (2007) ТВ-шоу, Россия
3. «Танцы со звездами» (2006) ТВ-шоу, Россия
4. «Фламенко» (1995) Карлос Саура
5. «Хореографические миниатюры» (1960) А. Дудко, Л. Якобсон
6. «Randy Jackson Presents America's Best Dance Crew» США (с 2008) ТВ-шоу, Майкл Саймон, Стив Палей

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Учебное издание

**ПОСТАНОВКА ТАНЦА
В СПЕКТАКЛЕ СМЕЖНЫХ ИСКУССТВ**

*Учебная программа
по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство
(по направлениям)*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2012. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. 0,74. Уч.-изд. л. 0,50. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».
ЛИ № 02330/0003939 от 19.05.2011.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ