

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе БГУКИ

_____ В. Р. Языкович

« ____ » _____ 2019 г.

Регистрационный № УД- _____ /уч.

ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 02 01 Хореографическое искусство,
направления специальности
1-17 02 01-10 Хореографическое искусство
(современный танец)*

2019

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта – Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), утв. М-вом образования Респ. Беларусь 17.05.2013: введ. 01.09.2013; на основе учебного плана от 04.07.2017 № С 17-1-82 / 17 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ

С. В. Гутковская, профессор кафедры хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат филологических наук

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра режиссуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»;

В. В. Саркисян, профессор кафедры оперной подготовки и хореографии учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», народный артист Республики Беларусь, профессор

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 22.11.2017 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 14.12.2017 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: С. В. Гутковская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В системе профессионального образования учебная дисциплина «Искусство балетмейстера» является одной из приоритетных учебных дисциплин подготовки специалистов высшей квалификации в области хореографического искусства.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с общеобразовательными стандартами, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь, учитывает педагогический и практический опыт работы коллектива кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств и учебных заведений в сфере хореографического искусства зарубежных стран.

Учебная дисциплина «Искусство балетмейстера» находится в тесной взаимосвязи со специальными дисциплинами: «Джаз-танец», «Контемпорари данс», «Контактная импровизация и партнеринг», «Дуэтно-сценический танец», «Актерское мастерство и основы режиссуры» и др., а также с учебными дисциплинами социально-гуманитарного цикла: «Педагогика», «Психология» и др.

Основной целью учебной дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в области балетмейстерской деятельности, что предполагает решение следующих *задач*:

- овладение теорией и технологией создания хореографических произведений, разнообразных по форме, в соответствии с особенностями построения музыкальных произведений;

- освоение навыков создания собственных хореографических произведений и работы с исполнителями над хореографическим текстом;

- приобретение студентами умений и навыков синтезировать выразительные средства хореографического и других видов искусства;

- освоение навыков воплощения художественного замысла сценического произведения в любительских и профессиональных хореографических коллективах.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- основную терминологию учебной дисциплины;

- основные законы создания хореографической композиции;

- специфику выразительных средств хореографической композиции;
 - принципы подбора музыкального материала для создания хореографической композиции;
 - законы создания художественного образа в хореографическом произведении;
 - приемы организации пластического материала в процессе создания хореографической композиции;
 - стадии постановочного процесса;
 - методику постановочной и репетиционной работы;
- уметь:*
- создавать хореографические композиции;
 - использовать навыки постановочной деятельности;
 - использовать балетмейстерские приемы;
 - использовать законы воплощения хореографического образа;
- владеть:*
- методикой постановочной работы;
 - навыками балетмейстерской деятельности.

Освоение учебной программы по направлению специальности 1-17 02 01-10 Хореографическое искусство (современный танец) должно обеспечить формирование следующих групп компетенций.

Академические компетенции:

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (владеть креативностью).

АК-10. Владеть методами и средствами познания, обучения, самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.

Социально-личностные компетенции:

СЛК-6. Уметь работать в команде.

СЛК-8. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях.

СЛК-11. Активно участвовать в творческих мероприятиях как местного (студенческие научные общества), так и общенационального (фестивали, пленумы и т. д.) значения.

Профессиональные компетенции:

ПК-8. Владеть теорией и технологией создания хореографических произведений, разнообразных по форме, в соответствии с особенностями построения музыкальных произведений, уметь синтезировать выразительные средства хореографического и других видов искусств.

ПК-9. Реализовывать художественный замысел сценического произведения в любительских и профессиональных хореографических коллективах разной направленности.

ПК-10. Осуществлять постановку собственных хореографических произведений, работать с исполнителями (солистами и участниками ансамбля) над хореографическим текстом и усовершенствованием техники исполнения и пластической выразительности.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины предусмотрено 1046 часов, в том числе 496 часов – аудиторных занятий (38 часов – лекционных; 390 часов – лабораторных; 68 часов – индивидуальных занятий).

Лекционные занятия предусматривают изучение теории создания хореографического произведения с обязательным привлечением визуальных (видеозаписей), акустических (аудиозаписей) и других наглядных средств обучения.

На лабораторных занятиях осваиваются знания, умения и практические навыки по созданию хореографического произведения.

Индивидуальные занятия направлены на закрепление теоретических знаний по учебной дисциплине «Искусство балетмейстера», освоение основных законов создания хореографической композиции, принципов подбора и анализа музыкального материала, практическое воплощение художественного замысла балетмейстера.

Учебная дисциплина завершается государственными экзаменами, на которых студент должен представить самостоятельное оригинальное произведение и подтвердить свои знания по теоретической части программы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение. Учебная дисциплина «Искусство балетмейстера», специфика и задачи

Искусство балетмейстера как одна из ведущих учебных дисциплин в процессе подготовки специалистов высшей квалификации в области хореографического искусства. Роль дисциплины в процессе подготовки специалиста-хореографа. Формы проведения занятий и принципы их организации в учебном процессе.

Освоение знаний, умений и навыков с дальнейшей их реализацией в хореографической практике – важнейшая задача в обучении будущей специальности. Основные категории предмета, их общая характеристика и специальная терминология. Взаимосвязь дисциплины с теорией, методикой и практикой преподавания специальных смежных дисциплин. Взаимодействие учебного курса с дисциплинами циклов социально-гуманитарных дисциплин, общенаучных и общепрофессиональных и специальных дисциплин, их влияние на процесс формирования мировоззрения балетмейстера, его гражданской позиции.

Тема 1. Исследование анатомических возможностей тела.

Импровизация в современном танце

Импровизация на базе основных видов изолированных движений.

Спонтанная импровизация. Осознанное импровизационное движение в соответствии с определенном ритмом, создание собственных ритмических структур. Сильные (основные) и слабые (связующие) движения.

Импровизационный поиск движений. Жест. Варьирование динамических характеристик движения. Импульс. Продолженное и прерванное движение. Направленное движение. Динамические характеристики веса и времени движения (сильное – слабое, продолженное – быстрое).

Координация и взаимодействие частей тела. Вертикальная импровизация. Развитие простого движения: амплитуда, скорость и пространственный фокус. Основные способы передви-

жения: шаг, бег, прыжок и вращение. Нетрадиционные способы передвижения (ползком, перекаты, колеса, на четвереньках). Динамические характеристики времени движения: «скорость» и «ритм».

Тема 2. Ритмы движения

Динамические компоненты ритма движения: время, вес, энергия. Виды ритмов движения (по Лабану): импульс, импакт, свинг, рибанд, континуус.

Способы презентации (показа) движения: поочередное исполнение одного движения, поочередное исполнение всех видов движений и т. д. Овладение структурами для создания последовательности движений, организации группы в пространстве и взаимодействие группы.

Тема 3. Развитие ассоциативного мышления

Виды движений в зависимости от времени исполнения. Временной ритм движения. Создание ритмической структуры движений без использования музыкального сопровождения. Скорость исполнения движений. Скорость и продолжительность движения. Голосовое сопровождение движений. Сопротивление навязанному музыкальному ритму, создание индивидуального ритма в движениях.

Тема 4. Пространство. Время

Пространственный аспект движения. Пространственный фокус (намерение) как осознанное внимание к пространственной составляющей движения. Поза как статичное положение тела в пространстве. Виды статичных форм (линия, плоская, округлая, спиральная, пирамидальная). Понятие «кинесфера». Пространство. Измерения пространства и направления измерений. Виды кристаллических структур. Основные плоскости трехмерной системы измерений (вертикальная, горизонтальная, сагиттальная). Архитектура пространства (измерения, плоскости, контрапункт). Пространственный ритм. Дизайн пространства. Симметрия и асимметрия.

Тема 5. Взаимодействие с партнером и в группе

Воспитание навыков коммуникации посредством движения. Приемы исполнения движений: зеркальное отражение, рапид, повторение с использованием пластической паузы. Смена ролей. Ракурсы. Взаимодействие с партнером. Противодействие импульсу. Встречное движение. Опора. Точки контакта. Неконтактное взаимодействие, соучастие и сопереживания между партнерами. Понятие «пространство партнера». «Групповые импровизации». «Звуковой импульс». Концентрация внимания. Создание атмосферы, необходимой для работы в группе. Прием «вопрос-ответ». Нахождение единого темпа, ритма и способа движения в группе.

Тема 6. Вариабельность движения. Хореографический текст

Движение как наименьшая структурная единица и интонационно-выразительный элемент хореографического образа. Понятие «текст» в хореографическом искусстве. Пластическая выразительность и средства ее воплощения в хореографической композиции. Пантомима как самостоятельный жанр сценического искусства, одно из важнейших средств пластической выразительности. Пантомима в хореографическом искусстве, ее специфика и отличительные особенности. Соотношение танца и пантомимы в хореографической композиции. Мимика и пластика рук – средства пластической выразительности при создании хореографического образа.

Тема 7. Композиция пространства

Понятие «композиция пространства». Траектория движения исполнителей. Балетмейстерский прием «хореографический канон». Форма танцевального произведения как эстетическая категория художественного целого. Внешняя и внутренняя форма сценической композиции, их сравнительная характеристика. Взаимобусловленность и соотношение формы и содержания в хореографическом произведении. Сценическая форма как способ воплощения и развития художественного содержания. Хореографическая композиция как форма сценической организации и соотношения выразительных средств танца.

Тема 8. Основные приемы соотношения исполнения хореографического текста и рисунка

Виды взаимоотношений танцора с другими исполнителями и в группах на основе изменения движеческого мотива: копирование, дополнение, контраст, повтор. Характеристика видов взаимоотношений с другими исполнителями.

Контраст движеческих мотивов путем изменения исходного материала по параметрам времени и энергии, пространственному расположению (различные уровни, направления и ракурсы). Пространственные решения групповых композиций.

Тема 9. Взаимосвязь движения и музыкального или звукового сопровождения

Основные способы соединения музыки и движения. Компоненты музыкального произведения (ритм, темп, музыкальная фактура, динамические оттенки). Навыки прямого отображения музыки через движения. Способы соединения движения и звука.

Тема 10. Способы организации движеческих мотивов

Понятие «движеческий мотив». Движеческий мотив как единица хореографического текста. Подбор движений в соответствии с авторским замыслом. Движеческий мотив как наименьшая структурная единица и интонационно-выразительный элемент хореографического образа. Принципы сочинения и движеческого мотива в процессе работы над танцевальным образом.

Трансформация движеческого мотива по всем возможным характеристикам (пространственным, временным, силовым).

Тема 11. Способы изменения движеческого мотива

Способы изменения движеческих мотивов. Поиск новых вариаций движений импровизационным способом. Единение движеческого мотива. Приемы развития движеческого мотива. Изложение движеческих факторов (время, сила, пространство). Использование различных приемов («эхо», «резюме», «обзор», «запоминание», «замирание» и др.) для развития движеческих мотивов.

Тема 12. Формы хореографии группы

Понятие «форма» в хореографическом и музыкальном искусстве: сравнительная характеристика. Формы двухчастного, трехчастного построения. Форма рондо. Форма сонатного аллегро.

Музыка как слуховой стимул для создания хореографических форм.

Тема 13. Создание хореографического образа

Зависимость хореографического образа от идейно-художественной концепции произведения. Использование выразительных средств других видов искусств для создания художественного образа в хореографическом произведении. Трансформация музыкальных, визуальных и словесных стимулов в хореографии.

Тема 14. Дуэт и трио

Дуэт и трио как формы презентации хореографического текста в зависимости от художественного замысла и драматургии хореографического произведения. Понятие «дуэт» в хореографическом искусстве, определение и краткая характеристика. Дуэтный танец как форма хореографического произведения. Исполнение двумя танцовщиками (одного пола или противоположных полов) самостоятельного сценического номера. Влияние различных видов стимулов (идейный, слуховой, кинетический и др.) на форму презентации хореографии.

Различные гендерные формы дуэтов: мужчины и женщины, двух мужчин, двух женщин, дуэт с воображаемым партнером.

Тема 15. Солист и группа

Понятие «соло» в хореографическом искусстве, определение и краткая характеристика. Сольный танец как форма хореографического произведения. Выразительные средства при создании танцевальной партии для одного солиста. Принципы сочинения хореографической композиции для одного солиста. Принципы подбора музыкального материала для женских и мужских сольных партий. Взаимосвязь сольного танца и формы, жанра, структуры музыкального материала. Создание хореографического образа с использованием выразительных

средств сольного танца. Принципы подбора исполнителей для определенного сольного номера в зависимости от амплуа танцовщика, его технической подготовки и физических данных. Принципы взаимоотношения солиста и группы в пространственном, лексическом и драматургическом плане.

Тема 16. Массовый танец

Массовый танец как форма хореографического ансамбля. Разновидности массового танца в сценической хореографии, их состав и общая характеристика. Массовый танец в классической, современной хореографии: сравнительная характеристика. Особенности работы балетмейстера по созданию хореографической композиции в форме массового танца. Виды массовых танцев: с постоянным солистом; массовый номер, исполняемый в унисон; с вариациями солистов, мелкогрупповой.

Тема 17. Полифоническое произведение

Понятие «полифоническое произведение» в хореографии. Хореографическая полифония как соединение различных движеческих мотивов в единое целое.

Приемы полифонии в хореографии: «сжатие-расширение по лексике», «сжатие-расширение по ритму», «сжатие-расширение по пространству», «сжатие-расширение по количеству исполнителей». Этапы работы над полифоническим хореографическим произведением.

Сочинение движеческих мотивов, выбор формы презентации и определение вида взаимоотношений в группе в полифоническом хореографическом произведении в зависимости от художественного замысла.

Тема 18. Создание оригинальной хореографической композиции на материале современного танца для государственного экзамена

Формирование художественного замысла оригинальной хореографической композиции на материале современного танца для государственного экзамена. Определение темы и идеи хореографического произведения. Подбор музыкального материала для хореографического воплощения оригинального художественного замысла. Определение стиля, жанра, формы бу-

дущего хореографического произведения. Разработка драматургии, составление программы и композиционного плана оригинальной хореографической композиции. Подбор выразительных средств для практического воплощения художественного замысла оригинальной хореографической композиции. Работа над концепцией театрального оформления, светового решения и сценического костюма хореографической постановки. Планирование и организация постановочного и репетиционного процессов по созданию оригинальной хореографической композиции.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСП	Форма контроля
	лекц.	лаб.	инд.		
Введение. Учебная дисциплина «Искусство балетмейстера», специфика и задачи	2				
Тема 1. Исследование анатомических возможностей тела. Импровизация в современном танце	4	46	4	12	экс.
Тема 2. Ритмы движения	2	10	2	4	
Тема 3. Развитие ассоциативного мышления	2	8	2	2	
Тема 4. Пространство. Время	2	10		2	экс.
Тема 5. Взаимодействие с партнером и в группе		16	2	4	
Тема 6. Вариабельность движения. Хореографический текст	2	10	4	4	
Тема 7. Композиция пространства	2	14	2	6	зачет
Тема 8. Основные приемы соотношения исполнения хореографического текста и рисунка		18	2	4	
Тема 9. Взаимосвязь движения и музыкального или звукового сопровождения	2	14	4	4	
Тема 10. Способы организации движенических мотивов		14	2	4	экс.
Тема 11. Способы изменения движенического мотива		18	2	4	
Тема 12. Формы хореографии группы	4	34	4	10	зачет
Тема 13. Создание хореографического образа	2	12	4	4	
Тема 14. Дуэт и трио		10	2	2	
Тема 15. Солист и группа		10	2	2	
Тема 16. Массовый танец		12	2	4	экс.
Тема 17. Полифоническое произведение	4	18	6	8	
Тема 18. Создание оригинальной хореографической композиции на материале современного танца для государственного экзамена	4	42	8	14	зачет
Всего...	32	316	54	94	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Беляева, О. П.* Искусство балетмейстера : учеб. пособие / О. П. Беляева. – Минск : Респ. ин-т высш. школы, 2009. – 100 с.
2. *Беляева, О. П.* Искусство балетмейстера : учеб. пособие / О. П. Беляева. – 2-е изд., доп. – Минск : Респ. ин-т высш. школы, 2014. – 176 с.
3. *Биркенбил, В. И.* Язык интонации, мимики, жестов / В. И. Биркенбил. – СПб. : Питер-Пресс, 1997. – 145 с.
4. *Гутковская, С. В.* Основы сочинения хореографической композиции : учеб.-метод. пособие / С. В. Гутковская. – Минск : Беларус. гос. ун-т культуры и искусств, 2011. – Ч. 1. – 136 с.
5. *Гутковская, С. В.* Основы сочинения хореографической композиции : учеб.-метод. пособие / С. В. Гутковская. – Минск : БГУКИ, 2014. – Ч. 2. – 125 с.
6. *Добровольская, Г. Н.* Танец. Пантомима. Балет / Г. Н. Добровольская. – Л. : Музыка, 1975. – 252 с.
7. *Кириллов, А. П.* Мастерство хореографа : учеб. пособие для студентов хореогр. отд-ний вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов. – М., 2006. – 154 с.
8. *Ладыгин, Л. А.* О музыкальном содержании учебных форм танца : метод. пособие / Л. А. Ладыгин. – М. : МГК, 1993. – 144 с.
9. *Никитин, В. Ю.* Композиция в современной хореографии : учеб.-метод. пособие / В. Ю. Никитин, И. К. Шварц. – М. : МГУКИ, 2007. – 165 с.

Дополнительная

1. *Беляева, О. П.* Основы процесса создания хореографического произведения / О. П. Беляева. – Минск : БелГИПК, 2003. – 36 с.
2. *Есаулов И. Г.* Хореодраматургия: (Искусство балетмейстера) / И. Г. Есаулов. – Ижевск : МСА, 1998. – 112 с.
3. *Лебедева, Г. Д.* Балет : семантика и архитектоника / Г. Д. Лебедева. – М. ; СПб. : Лань, 2007. – 160 с.

4. Мордовина, И. Н. Современные направления хореографии: теория и практика : учеб. пособие по специальности «хореография» / И. Н. Мордовина. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. ун-та, 2001.

5. Судакова, М. В. Современный танец : учеб. пособие по изучению курса хореографии для студентов дневного и заоч. отделения / М. В. Судакова. – Ч. 2. – Хабаровск : Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2005.

6. Чурко, Ю. М. Линия, уходящая в бесконечность / Ю. М. Чурко. – Минск : Полымя, 1999. – 224 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Рекомендуемые средства диагностики итогов учебной деятельности

Для диагностики профессиональных компетенций студентов предусмотрены следующие средства обучения:

- методы устной диагностики знаний (опрос, диспут, дискуссия, коллоквиум, зачет, экзамен);
- методы графической диагностики (реферат, контрольная работа, запись фольклорных материалов, курсовая работа);
- методы практической диагностики (организация и проведение постановочной и репетиционной работы, проведение практических показов, участие в концертной деятельности);
- интерактивные методы диагностики (дебаты, ролевые игры, ситуационные задачи).

Для диагностики профессиональных компетенций и выявления уровня учебных достижений студента рекомендуется использовать следующий инструментарий:

- комплексные разноуровневые задания – изучение основных категорий, законов создания и архитектоники хореографического произведения;
- определение темы, идеи, художественного замысла хореографической композиции;
- разработка драматургии хореографического произведения;
- подбор и диагностика музыкального материала для хореографического произведения;
- сочинение рисунков и лексики хореографической композиции.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает обязательное знакомство с постановочной деятельностью лучших творческих коллективов Беларуси, изучение опыта известных отечественных и зарубежных хореографов с целью формирования у будущих балетмейстеров художественного вкуса, расширения кругозора в сфере профессионального искусства.

Самостоятельная работа студентов предусматривает также выполнение домашних заданий:

- сочинение учебных и танцевальных этюдов с применением законов развития хореографической лексики;

- сочинение учебных и танцевальных этюдов на основе развития рисунков танца;
- сочинение учебных и танцевальных этюдов с применением простых балетмейстерских приемов;
- сочинение учебных и танцевальных этюдов с применением законов драматургии в хореографии;
- сочинение танцевальных этюдов по созданию хореографического образа (воплощение образов животных и птиц, мифологических персонажей, литературных и киногероев, природных явлений, явлений действительности и т. д.);
- сочинение танцевальных этюдов на основе хореографического фольклора;
- сочинение танцевальных этюдов с применением балетмейстерских приемов полифонического изложения хореографической фактуры.

Учебное издание

ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 02 01 Хореографическое искусство,
направления специальности
1-17 02 01-10 Хореографическое искусство
(современный танец)*

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

Подписано в печать 2019. Формат 60x84¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 1,05. Уч.-изд. л. 0,61. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.