

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

«06» 07 2023 г.

Регистрационный № УД- Б-02/зуч.

ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА

учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0215-03 Хореографическое искусство
Профилизация: Бальный танец

Учебная программа составлена в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-03 Хореографическое искусство, профилизации: бальный танец. Регистрационный № 6-05-02-10/23уч. от 15.02.2023

СОСТАВИТЕЛЬ:

И.В. Коновальчик, доцент кафедры хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Е.В. Пагоцкая, декан факультета художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Н.В. Осипова, главный режиссер учреждения «Белорусская государственная орден Трудового Красного Знамени филармония», заслуженный деятель искусств Беларуси.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 26.05.2023)

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №7 от 05.07.2023г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Искусство балетмейстера» является важной частью практической подготовки специалистов по специальности 6-05-0215-03 Хореографическое искусство, профилизация: балльный танец.

Учебная дисциплина «Искусство балетмейстера» находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Белорусский танец», «Историко-бытовой танец», «Эстрадный танец», «Спортивно-балльный танец», «Современный танец» «Педагогика», «Психология» и др.

Особенности формирования основных профессиональных компетенций в ходе преподавания учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» определяются в первую очередь спецификой этой разновидности хореографического искусства. Сложность обучения балетмейстерскому мастерству в сфере балльного танца связана с тем, что сам он находится в зоне пересечения двух видов искусства – хореографии и спорта.

Основная цель учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» – предоставить студенту полный комплект учебно-методических материалов для изучения дисциплины, дать рекомендации, позволяющие студенту оптимальным образом организовать процесс усвоения учебного материала, что предполагает решение следующих *задач*:

- развитие профессиональной самостоятельности студентов, их творческих способностей и аналитических навыков;
- активизация способностей студентов вырабатывать и воплощать художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- овладение теорией и технологией создания хореографических произведений, разнообразных по форме, в соответствии с особенностями построения музыкальных произведений;
- освоение навыков работы с исполнителями над хореографическим текстом, и приобретение студентами умений и навыков синтезировать выразительные средства хореографического и других видов искусства;
- формирование самостоятельности мышления и творческой инициативы студентов, ориентация их на постоянное саморазвитие и готовность к освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

Освоение учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» должно обеспечить формирование у студентов специализированной компетенции:

СК-8. Применять на практике теорию и технологию создания хореографических произведений разных жанров, создавать оригинальные по идейно-художественному замыслу и исполнению хореографические произведения.

В результате освоения учебной дисциплины студент *должен знать*:

- основную терминологию 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;
- методику постановочной и репетиционной работы;

уметь:

- создавать хореографические композиции, шоу программы, программы по фристайлу, секвею на материале танцев из латино-американской, европейской программ и современного танца;
- использовать простые и полифонические балетмейстерские приемы;
- использовать законы воплощения хореографического образа.

владеть:

- методикой постановочной и репетиционной работы в достаточной мере для воплощения задач, поставленных в процессе создания и отработки оригинальной хореографической композиции;
- навыками настраивания и осуществления творческого процесса в условиях публичности заданных спецификой профессии;
- необходимыми навыками самостоятельной работы над созданием оригинальных хореографических композиций для шоу программы, программы по фристайлу, секвею на материале танцев из латино-американской, европейской программ и современного танца;
- техникой активного воздействия на аудиторию с целью донесения до нее определенной информации на основе владения элементами внешней выразительности;
- навыками работы в творческом коллективе в процессе воплощения единого художественного замысла.

В соответствии с учебным планом по учебной дисциплине «Искусство балетмейстера» в 6-ом семестре предусматривается написание курсовой работы, на которую отведено 40 аудиторных часов.

Разнообразные формы контроля за успеваемостью обучения предусматривают выявление уровня владения хореографами теоретическим материалом, навыками постановочной и репетиционной работы. По результатам каждого семестра обучения студент показывает не менее одного учебного или танцевального этюда либо самостоятельного номера (хореографической композиции) в зависимости от учебного задания.

В соответствии с учебным планом БГУКИ на изучение учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» всего предусмотрено 945 часов, из аудиторных – 502 часа (лекции – 38 часов, практические занятия – 398 часов, индивидуальные занятия – 66 часов).

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

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 учебной дисциплины в процессе подготовки специалиста-хореографа. Основные категории предмета, их общая характеристика и специальная терминология. Взаимосвязь дисциплины с теорией, методикой и практикой преподавания специальных смежных дисциплин.

Тема 1. Хореографическая композиция как форма сценического воплощения художественного замысла балетмейстера

Понятие «хореографическая композиция». Основные законы хореографической композиции. Составные части и выразительные средства хореографической композиции. Форма танцевального произведения как эстетическая категория художественного целого. 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 2. Музыка как структурно-организующая основа хореографической композиции

Музыкальный материал – основа работы балетмейстера в процессе создания хореографической композиции. Основные принципы взаимодействия музыки и хореографии. Параметры взаимодействия музыки и хореографии: жанр, стиль, темп, метр, ритм, мелодия, интонация, фактура, образ. Принципы подбора музыкального материала для хореографического воплощения. Этапы балетмейстерского анализа музыкального произведения как необходимый подготовительный этап работы в процессе создания хореографической композиции. Понятие «программного» и «непрограммного» музыкального материала для постановочной работы и специфика работы с ним. Музыкальные формы, наиболее часто применяемые для создания хореографической композиции. Работа балетмейстера с концертмейстером по прослушиванию и анализу музыкального произведения. Особенности работы балетмейстера с музыкальной фонограммой. Работа балетмейстера по созданию хореографической композиции на законченное музыкальное произведение. Компиляция как метод соединения, монтажа

отдельных эпизодов и фрагментов в единое художественно-целостное музыкальное произведение.

Тема 3. Рисунок танца как составная часть и выразительное средство хореографической композиции

Понятие «рисунок танца». Обусловленность рисунка танца художественным замыслом балетмейстера, содержанием хореографического произведения. Воздействие различных построений и перестроений на зрительное восприятие. Классификация рисунков танца. Виды рисунка танца в хореографической композиции, их разнообразие и особенности пространственного построения. Логика развития рисунка танца. Зависимость рисунка танца от зрительного восприятия. Способы увеличения зрительного восприятия рисунка танца. Особенности воздействия перестроений на сценической площадке. Развитие рисунка танца на основе европейской программы бальной хореографии (Венский вальс, Медленный вальс). Логика развития рисунка танца. Переходы между рисунками танца, их виды и особенности. Принципы построения рисунка танца на сценической площадке. Специфика использования рисунка танца в «формейшен». Картины геометрического рисунка. Смена картин геометрического рисунка.

Тема 4. Лексика танца как составная часть и выразительное средство хореографической композиции

Понятие «лексика танца» и ее разновидности. Классификация хореографической лексики. Лексический фонд европейской и латиноамериканской программ. Характеристика лексики европейской программы (Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот, Квикстеп). Характеристика лексики латиноамериканской программы (Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасодобль, Джайв). Обусловленность хореографической лексики характером и структурой музыкального материала. Основные приемы сочинения движения. Пластическая выразительность и средства ее воплощения в хореографическом произведении. Пантомима в хореографическом искусстве, ее специфика и отличительные особенности. Мимика и пластика рук – средство пластической выразительности при создании хореографического образа. Понятие «пластический мотив» в хореографическом произведении. Приемы развития пластического мотива в хореографической композиции.

Тема 5. Балетмейстерский прием как способ организации пластического материала в хореографической композиции

Определение понятия «балетмейстерский прием», общая характеристика. Балетмейстерский прием как один из способов организации

пластического материала в хореографической композиции Принципы использования балетмейстерских приемов в процессе создания хореографического произведения. Простейшие балетмейстерские приемы, особенности их реализации в процессе постановочной работы.

Тема 6. Драматургия как идейно-содержательная основа хореографической композиции

Понятие «драматургия» в хореографическом искусстве, ее специфика и функции в танцевальном произведении. Балетмейстер как автор-драматург танцевального произведения. Балетмейстер как режиссер танцевального произведения. Основные части хореографического произведения, их специфика, длительность и логика построения. Формирование художественного замысла – первоначальный этап процесса создания хореографической композиции. Законы создания хореографической композиции. Хореографическая композиция как форма драматургического воплощения художественного замысла балетмейстера. Понятие сюжетной и бессюжетной драматургии хореографического произведения. Сбор и анализ материала, изучение прямых и косвенных источников в процессе формирования художественного замысла.

Тема 7. Создание художественного образа в хореографическом произведении

Образ в хореографическом искусстве, его функции и специфические особенности. Образ как форма воплощения художественного замысла балетмейстера, идеи и драматургии хореографического произведения. Музыкальный образ программного и непрограммного музыкального произведения. Взаимосвязь и взаимозависимость музыкального и хореографического образа в сценической композиции. Образность танцевального произведения, способы и приемы ее создания. Принципы работы балетмейстера по созданию хореографического образа. Основные законы драматургического развития хореографического образа. Средства пластической выразительности в характеристике сценического образа. Создание образных рисунков и образной лексики в процессе реализации хореографического замысла. Работа балетмейстера по созданию хореографического образа.

Тема 8. Создание хореографической композиции для детей

Специфика создания хореографической композиции для детей на основе балетной хореографии. Основные критерии при подборе хореографического материала при создании хореографической композиции для детей с учетом класса танцевания. Принципы подбора музыкального материала, доступного

для детского мироощущения и понимания исходя из возрастных особенностей. Сюжетно-игровая форма как способ реализации художественного замысла хореографического произведения для детей. Танцевальная образность и средства ее воплощения в хореографической композиции для детей. Работа балетмейстера по созданию хореографической композиции для детей. Особенности художественного оформления хореографической композиции для детей (костюм, аксессуары, макияж).

Тема 9. Создание хореографической композиции в форме камерного танца

Разновидности музыкальных форм и их использование в хореографическом искусстве. Хореографические формы, их специфика и особенности воплощения. Параметры взаимодействия музыкальной и хореографической формы. Камерные формы хореографического искусства, их структура, разновидность, специфика создания. Хореографический монолог, дуэт, трио, квартет – особенности создания, специфика подбора исполнителей. Принципы подбора музыкального материала для женских и мужских сольных партий. Понятие «дивертисментный» и «действенный танец», характерные особенности создания. Использование предмета в хореографической композиции. Особенности работы с предметом при сочинении хореографической композиции в форме камерного танца.

Тема 10. Создание сценической театрализованной хореографической композиции на материале европейской и латиноамериканской программ

Основные этапы создания сценической театрализованной хореографической композиции на основе бальной хореографии. Разработка драматургии театрализованной хореографической композиции на основе бальной хореографии. Взаимозависимость художественного решения от драматургии и сценических образов театрализованной композиции. Работа балетмейстера с концертмейстером по подбору музыкального материала. Взаимодействие музыкального и танцевального материала в плане формы, стиля, жанра. Работа балетмейстера по созданию отдельных сценических фрагментов на основе бальной хореографии. Создание сценической театрализованной хореографической композиции на основе песенного музыкального материала. Типы образного взаимодействия музыкального, словесного и хореографического компонентов. Соотношение музыкальной и пластической формы.

Тема 11. Приемы полифонического изложения хореографической фактуры

Понятие «фактура» в музыке и хореографии. Типы взаимоотношения музыкальных голосов: общая характеристика. Понятие «полифония».

Разновидности полифонического изложения музыкального произведения. Полифонический прием в хореографическом искусстве. Полифонический прием как средство создания пластической выразительности в хореографическом произведении. Специфика применения полифонических приемов при создании танцевальной композиции. Зависимость использования полифонического изложения хореографической фактуры от музыкального материала. «Двухголосье», «остинатный бас», «канон» и специфика их применения в создании хореографической композиции. Особенности использования полифонических приемов при организации танцевального материала. Взаимосвязь рисунка танца и полифонической организации пластического мотива.

Тема 12. Создание хореографической композиции на основе синтеза бальной хореографии с лексикой различных танцевальных систем

Принципы создания хореографической композиции на основе синтеза бальной хореографии и лексики танцевальных систем. Критерии подбора и специфика танцевальных систем для создания хореографической композиции. Особенности подбора музыкального произведения для воплощения хореографической композиции на основе синтеза танцевальных систем. Формирование художественного замысла (определение темы и идеи) и разработка драматургии хореографической композиции с учетом специфики лексического материала различных танцевальных систем. Современная тема в бальной хореографии. Принципы создания хореографической композиции на современную тему на основе синтеза бальной хореографии и лексики различных танцевальных систем.

Тема 13. Создание оригинальной хореографической композиции на материале бального танца для государственного экзамена

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название темы	Количество аудиторных часов				УСР	Форма контроля
	Всего	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
Введение.		2				
Тема 1. Хореографическая композиция как форма сценического воплощения художественного замысла балетмейстера	26	2	22	2		
Тема 2. Музыка как структурно-организующая основа хореографической композиции	28	2	22	4	10	Создание схемы музыкального произведения
Тема 3. Рисунок танца как составная часть и выразительное средство хореографической композиции	42	2	36	4	10	Графическое изображение, основанное на классификации рисунка
Тема 4. Лексика танца как составная часть и выразительное средство хореографической композиции	26	2	20	4	15	Творческое задание
Тема 5. Балетмейстерский прием как способ организации пластического материала в хореографической композиции	26	2	20	4	15	Создание этюда
Тема 6. Драматургия как идейно-содержательная основа хореографической композиции	28	2	22	4	10	Написание либретто
Тема 7. Создание художественного образа в хореографическом произведении	24	2	18	4		
Тема 8. Создание хореографической композиции для детей	22	2	16	4		
Тема 9. Создание хореографической композиции в форме камерного танца, работа с предметом	20	2	14	4	10	Создание этюда
Тема 10. Создание сценической театрализованной хореографической композиции на материале европейской и латиноамериканской программ	36	2	30	4	10	Создание этюда
Тема 11. Приемы полифонического изложения хореографической фактуры	38	4	32	4	10	Создание этюда
Тема 12. Создание хореографической композиции на основе синтеза бальной хореографии с лексикой различных танцевальных систем	42	4	32	6	12	Создание этюда
Тема 13. Создание оригинальной хореографической композиции на материале бального танца для государственного экзамена	40	2	34	4		
ВСЕГО	400	30	318	52	102	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Гутковская, С. В. Основы сочинения хореографической композиции: учеб. - метод. пособие для студентов вузов по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство. Ч. 1 / С. В. Гутковская. – Минск : [б. и.], 2011.– 135 с.
2. Гутковская, С. В. Основы сочинения хореографической композиции : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям). Ч.2 / С. В. Гутковская. – Минск : БГУКИ, 2014. –124 с.
3. Гутковская, С. В. Основы сочинения хореографической композиции : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям). Ч.3 / С. В. Гутковская. – Минск : БГУКИ, 2020.–134 с.
4. Карпенко, В. Н. Хореографическое искусство и балетмейстер : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (квалификация (степень) «бакалавр») / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 190, [1] с.

Дополнительная

1. Белявский, Д. Н. Формейшн в танцевальном спорте: сущность и особенности: учебн.-метод. Пособие / Д. Н. Белявский. – Минск : БГУФК, 2015 –158 с.
2. Бодунова, И. И. Европейский бальный танец в контексте белорусской культуры: диссертация кандидата культурологии: 24.00.01 - теория и история культуры / Бодунова Ирина Иосифовна ; науч. рук. Морозов И.В. – Минск : 2015. – 165 л.
3. Богданов, Г. Ф. Основы хореографической драматургии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Народное художественное творчество» / Г. Ф. Богданов. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2017. – 166 с.
4. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех времен и народов / Н. Н. Вашкевич. – М.: Лань, 2009. – 192 с.
5. Воронин, Р. Е. Философско-эстетические и художественные аспекты танцевального искусства (спортивный бальный танец, вторая половина XX века) : автореф. дис. канд. искусствоведения. М,2007, –24 л.
6. Давыдов, В. П. Базовые принципы и методические подходы к обучению хореографической композиции в процессе подготовки хореографов в вузах культуры и искусства / В. П. Давыдов // Вестник Кемеровского

- государственного университета культуры и искусств. – 2018. – № 42. – С. 66-74.
7. Лэрд, У. Техника исполнения латиноамериканских танцев / У. Лэрд; пер.О.Р.Демидовой. – М.: АСТ,1998.– 186 с.
 8. Мелехов, А. В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца : учеб.пособие / А. В. Мелехов ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015. – 128 с.
 9. Мочалов, Ю. А. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены / Ю. А. Мочалов. – М. : Просвещение, 1981. – 239 с.
 10. Мур, А. Бальные танцы / А. Мур; пер. С.Ю.Бардиной. – М.: Астрель, 2004.– 319 с.
 11. Никитин, В. Ю.Мастерство хореографа в современном танце : учебное пособие / В. Ю. Никитин. - Изд. 6-е, стер. – Москва ; Санкт-Петербург ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 517 с.
 12. Панфёров, В. И. Искусство хореографа : учебное пособие / В. И. Панфёров. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-94839-576-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. –URL: <https://e.lanbook.com/book/177752>.
 13. Петриева, В. И. Мастерство хореографа: методические указания для вузов / В. И. Петриева; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: Издательство ТГПУ, 2011. – 187 с.
 14. Рожков, В. Н. Искусство балетмейстера: теоретические основы : учебное пособие / В. Н. Рожков, С. В. Буратынская ; под редакцией Ю. В. Жегульской. – Кемерово :КемГИК, 2019. – 251 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/156982>.
 15. Ромэн, Э. Вопросы и ответы на экзаменах уровня сложности «ассоушизйт» по латине и стандарту имперского общества учителей танца / Э. Ромэн; пер.О.Р.Демидовой. – М.: АСТ, 1998. – 76 с.
 16. Техника бальных танцев / Имперское общество учителей танца;пер. С. Ю. Бардиной. – М.: Астрель, 1994. – 134с.
 17. Ховард, Г. Техника исполнения стандартных танцев / Г.Ховард.– М.:БММ АО,1999. – 80 с.
 18. Чурко, Ю. М. Про танец : сб. статей / Ю. М. Чурко. – Минск, 2011. – 364с.

Рекомендованные средства диагностики результатов учебной деятельности

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Искусство балетмейстера» осуществляется с помощью следующих форм диагностики:

- практический показ творческого задания;
- теоретический опрос;
- концертное выступление;
- зачет;
- экзамен;
- государственный экзамен.

Для текущей диагностики компетенций обучающихся по данной учебной дисциплине можно использовать следующие формы:

- творческие задания;
- устный опрос во время занятий;
- составление рефератов по отдельным темам дисциплины.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает обязательное знакомство с постановочной и исполнительской деятельностью ведущих исполнителей и хореографов в сфере балетной хореографии, изучение их опыта с целью формирования у будущих балетмейстеров художественного вкуса и расширение кругозора в сфере хореографического искусства.

Перечень примерных контрольных заданий и вопросов для самостоятельной работы обучающихся.

1. Сочинение студентами танцевальных движений, рисунков, танцевальных этюдов в соответствии с творческими заданиями.
2. Создание схемы музыкального произведения.
3. Проведение анализа музыкально произведения.
4. Создание композиционного плана для воплощения художественного замысла хореографического произведения.
5. Использование простых балетмейстерских приемов при сочинении хореографической композиции (на примере хореографических композиций из шоу программ, программ по фристайлу, секвею на материале танцев из латино-американской, европейской программ и современного танца).
6. Написание либретто.
7. Использование приемов полифонической передачи хореографической фактуры в творчестве ведущих мастеров балетной хореографии.