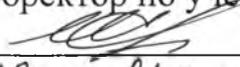

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

«26» февраля 2024г.

Регистрационный № УД-682/зуч.

ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА

учебная программа учреждения высшего образования по учебной
дисциплине для специальности

1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям),
направления специальности

1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец)

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12.04.22г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец).

СОСТАВИТЕЛЬ:

О.А. Навроцкая, доцент кафедры хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А.А. Алешкевич, балетмейстер-постановщик Заслуженного коллектива Республики Беларусь Государственного академического ансамбля танца Беларуси, доцент, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь;

И.М. Громович, декан факультета музыкального и хореографического искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 09.11.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 21.02.2024)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Искусство балетмейстера» является главенствующей частью практической подготовки специалистов направления специальности 1-17 02 01 06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), и предусматривает подготовку высококвалифицированных балетмейстеров-постановщиков в области современной эстрады.

Развиваясь в течение многих десятилетий, современный поп-дэнс сформировал свои жанры и формы существования хореографических произведений в рамках эстрады, что определяет специфику технологического инструментария специалиста-балетмейстера в данной сфере.

Освоение учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» направлено на высокий технологический уровень студентов в постановочной деятельности, повышение качества их подготовки в области репетиционной работы, а также соответствие получаемых профессиональных знаний, умений и навыков запросам и требованиям времени будущей профессии.

Программа учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» является основной частью профессиональной подготовки будущих постановщиков в области хореографического искусства и взаимосвязана с содержанием смежных учебных дисциплин, таких как «Методика и техника эстрадного танца», «Танец в мюзикле», модуля «Новые направления современной хореографии» и др.

Кроме того, данная учебная дисциплина предполагает совместный проект студентов направления специальности «Хореографическое искусство (направление специальности: эстрадный танец)» со студентами направления специальности «Музыкальное искусство эстрады (направление специальности: эстрадно-джазовый вокал)» в рамках изучения раздела программы «Антуражная хореография на эстраде и ее применение в ТВ-сфере».

Данная программа содержит перечень ссылок на предлагаемые к анализу и последующему обсуждению в рамках УСР хореографические этюды, миниатюры, тщательно подобранные по каждому разделу курса.

Главной целью учебной дисциплины является профессиональное становление и совершенствование балетмейстерского мастерства студентов в области современного эстрадного танца.

Задачи:

- знакомство с основами мастерства балетмейстера в жанре эстрадного танца;
- овладение профессиональной терминологией балетмейстера-постановщика, используемой в эстрадном танце;
- овладение балетмейстерской технологией создания произведений на эстраде.

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

СК - 1. Применять на практике теорию и технологию создания хореографических произведений разных жанров, создавать оригинальные по

идейно-художественному замыслу и исполнению хореографические произведения.

По окончании учебного курса студенты должны

знать:

- основные исторические этапы и тенденции развития эстрадного танца, его признаки и характерные особенности;
- специальную терминологию изучаемой дисциплины;
- технологию работы с основными выразительными средствами хореографического искусства;

уметь:

- применять на практике основной инструментарий балетмейстера в сфере эстрадной хореографии;
- создавать авторские хореографические композиции в разных жанрах эстрадного танца;
- видеть, анализировать и исправлять ошибки в балетмейстерской технологии.

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;
- 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.

В соответствии с учебным планом БГУКИ на изучение учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» всего предусмотрено 935 часов, из них аудиторных – 504 часа (лекции – 38 часов, практические занятия – 398 часов, индивидуальные занятия – 68 часов).

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1

Лексика - основное выразительное средство эстрадной хореографии

Лексика (лексический модуль) - основное выразительное средство эстрадной хореографии. Приемы сочинения и развития хореографической лексики в эстрадном танце (на примере разных стилей). Способы развития одного движения.

Анализ музыкального материала и подбор интонационно верных движений, поиск пластических интонаций как ярких находок будущей комбинации.

Учебная комбинация по развитию 1 движения.

Учебная работа по развитию 2-х идентичных движений.

Работа над поиском положений и движений рук, кистей. Сочинение учебной комбинации на основе движений рук, головы, корпуса.

Учебная комбинация на основе развития и соединения 2х контрастных движений.

Работа над созданием учебной комбинации с собственным ритмическим рисунком (использование метронома, гула, шумов, ритмики хлопков).

Создание пластического мотива на музыкальном материале, предложенном преподавателем.

Создание пластического мотива на музыкальном материале студента.

Простейшие балетмейстерские приемы: зеркальное исполнение, вопрос-ответ (буквальный/ вариационный повтор; неоднократное повторение с целью выявления приема; закрепление); перекличка.

Создание танцевального этюда на основе сочиненного пластического мотива с использованием простейших балетмейстерских приемов.

Раздел 2

Рисунок танца и пространственное разнообразие балетмейстерских приемов

Рисунок - основное выразительное средство в хореографии: определение, классификация, принципы построения.

Простейшие балетмейстерские приемы: волна, секвенция, накопление / убывание и др., и их пространственное решение.

Линейные рисунки: принципы построения и развития.

Круговые рисунки: принципы построения и возможные варианты развития. Диагональные рисунки: варианты построения и развития.

Балетмейстерские приемы: накопление / убывание; использование данных приемов как начало и конец хореографического номера.

Балетмейстерские приемы: волна, секвенция в хореографии, точка восприятия как прием. Волна и секвенция в линейных рисунках как лейтмотив номера.

Простые переходы от рисунка к рисунку. Интенсивный переход: правила и закономерности осуществления.

Асимметричный рисунок: правила построения и возможные варианты развития. Остинатный бас как простейший полифонический прием балетмейстера; его использование в асимметричном рисунке.

Двуплановые и многоплановые рисунки. Использование уровней в рисунке, простейшее двухголосие.

Музыкальный анализ материала для экзаменационного этюда. Создание постановочной схемы с учетом изученных балетмейстерских приемов. Создание развернутого танцевального этюда, где главным выразительным средством выступает рисунок и пространственное многообразие простейших балетмейстерских рисунков.

Раздел 3

Хореографическая лексика с атрибутом / декорацией

Принципы подбора движений и атрибута/декорации в соответствии с характером и образностью музыки либо идеи номера.

Пластические интонации в современном эстрадном танце, их многообразии.

Создание лексического мотива как основы хореографической миниатюры.

Работа с предметом в современном эстрадном танце, анализ возможных вариантов использования выбранного предмета в движениях.

Создание сольного хореографического этюда с использованием выбранного атрибута/декорации.

Использование декорации/атрибута в дуэте.

Создание хореографического этюда с декорацией/атрибутом на разные составы исполнителей (трио, квартет и т.д.).

Элементы декораций, атрибутов в массовых хореографических номерах; особенности их создания и репетиционного процесса.

Атрибут/декорация как элемент шоу в эстрадной хореографии.

Раздел 4

Детская хореография в современной эстраде

Особенности подбора музыкального материала, сценического образа и тематики хореографического номера с учетом возрастных особенностей исполнителей.

Тенденции усложнения хореографического текста, музыкального материала и образа в постановках на материале контемпорари дэнс и свободной пластики с одной стороны, и упрощения хореографической формы, отсутствия идеи и драматургии в эстрадных детских номерах с другой. Использование песенного материала в детских эстрадных номерах: плюсы и минусы, возможные варианты.

Сочинение пластического мотива с учетом выбранной тематики и сценического образа для разных возрастных групп.

Особенности репетиционной и постановочной работы с детьми разного возраста. Актуальность и современность постановочного материала - важный фактор в работе над детским номером. Воспитательная и развивающая задачи - главные в работе с подрастающим поколением.

Разнообразие хореографических номеров и подходов к их созданию в зависимости от назначения и места исполнения будущей танцевальной композиции.

Роль сценического образа (сценического костюма) в современных эстрадных номерах для детей.

Возможное использование атрибутов, фрагментов декораций, элементов костюмов в детских хореографических постановках на эстраде: соответствие возрасту и возможностям исполнителей, оправданность и непосредственная работа с заявленными предметами в рамках дэнс-шоу.

Эмоциональная составляющая в детском эстрадном танце - важный аспект работы балетмейстера-постановщика.

Раздел 5

Малые хореографические формы в эстрадном танце

Принципы взаимодействия партнеров в процессе создания дуэта. Контактная импровизация и партнеринг как способ сочинения дуэта. Поддержки как основополагающая часть дуэтной хореографии. Низкие, средние, высокие поддержки.

Разноплановость и технические возможности в зависимости от гендерного состава дуэта.

Дуэт с использованием атрибута / декорации.

Трио в эстрадном танце, его разнообразие по составу и техническими возможностями. Использование возможных балетмейстерских приемов в трио. Трио на однородный состав исполнителей (женское, мужское). Трио на состав: 1 партнер+2 партнерши (примеры и технические возможности балетмейстера). Трио на состав: 2 партнера+1 партнерша (примеры и технические возможности балетмейстера).

Трио с использованием атрибута.

«Дуэт» и «трио» как наиболее распространенные концертные миниатюры в современном поп-дэнсе. Специфика и возможная структура одноактного спектакля на основе дуэта, трио, квартета.

Создание хореографической постановки малой формы (дуэта, трио, квартета) на предложенный студентом музыкальный материал.

Раздел 6

Антуражная хореография и ее применение в ТВ-сфере

Понятие антуражной хореографии в современной эстраде, принципы построения номера с участием вокалиста.

Специфика телевизионного номера с использованием антуражной хореографии, создание ТВ-продукта.

Анализ музыкального материала, разработка образа, идеи, возможных атрибутов/декораций (фрагментов декораций). Создание структуры номера, его драматургии в соответствии с музыкальной формой.

Создание пластического мотива номера для танцоров балета.

Понятие вокальной хореографии, создание хореографической партии вокалиста, учет типа микрофона и особенностей вокальных партий певца. Специфика работы с вокалистом над разучиванием его хореографической партии, соединение выученного материала с «живым» вокальным исполнением. Работа балетмейстера по совмещению в номере вокалиста с артистами балета; совместная репетиционная работа под фонограмму «+», «-»

Особенности создания вокально-хореографической постановки для концерта на большой сценической площадке. Вокально-хореографический номер для ТВ-шоу: принципы и законы создания, репетиций.

Раскадровка вокально-хореографического номера: расстановка камер, законы монтажа, специфика прямого эфира. Понятие «таймкод» в работе балетмейстера на телевидении.

Световая партитура вокально-хореографического номера/шоу; соотношение с видеоконтентом на экранах.

Создание и репетиции номера для большой концертной программы, совмещенной с ТВ-съемкой.

Создание ТВ-шоу с вокалистом, где главным выступает прямой ТВ эфир.

Раздел 7

Полифонические приемы в современном эстрадном танце и их применение при создании хореографической композиции на национальной основе

Понятие «полифонии» в музыке и в хореографии. Основные балетмейстерские приемы полифонического изложения хореографической фактуры и их применение в эстрадной хореографии.

Базовые полифонические приемы: двухголосие (контрастная, методом сжатия/расширения хореографического текста), подголосочная полифония, ракоходный контрапункт и др.

Работа балетмейстера с двухголосием, возможные варианты его реализации в различных рисунках. Создание этюда с использованием приема «двухголосие».

Полифонические приемы: канон и законы его построения. Особенности сочинения пластического мотива для приема «канон» и его закрепление в «унисон». Создание этюда с использованием полифонического приема «канон».

Подголосочная полифония, особенности создания основной партии и второстепенного голоса. Подголосочная полифония с использованием разных уровней исполнения. Создание этюда на основе подголосочной полифонии.

Полифоническое восприятие унисонного исполнения лексического материала танцовщиками в разных ракурсах.

Многоголосие в современной хореографии, соответствие музыкальному материалу и замыслу балетмейстера.

Полифонические приемы и особенности их раскадровки в хореографических постановках ТВ-шоу.

Использование полифонических приемов в антуражной хореографии. Создание учебного этюда - антуражного танца с применением полифонических приемов.

Понятие «белорусский хореографический фольклор». Знакомство с видами обработки и стилизации фольклора. Изучение первоисточников и необходимой обрядовой литературы с целью формирования балетмейстерского замысла. Создание хореографической композиции на национальной основе с использованием различных полифонических приемов.

Раздел 8

Создание концертного шоу на материале эстрадного танца

Специфика создания шоу «интро» (пролога) по задумке режиссера, взаимодействие хореографа с режиссером и композитором в процессе разработки номера, учет общей режиссерской концепции в создании образов шоу-пролога.

Особенности создания самостоятельного танцевального пролога, номера-шоу.

Работа балетмейстера с композитором, оранжировщиком по созданию музыкального материала для номера-шоу.

Работа балетмейстера с художником по костюмам, разработка образа, роль стилиста на данном этапе.

Работа балетмейстера с художником по свету и техническим директором проекта: проработка световой партитуры будущего шоу, учет и возможная корректировка технических возможностей площадки для номера, использование пиротехнических спецэффектов.

Создание технических заданий (ТЗ) для художника по свету, пиротехнических служб с учетом таймкодов партитуры номера.

Роль репетиционного процесса в подготовке номера-шоу к сцене: отработка номера, работа с реквизитом (или частью), отворот исполнителей от зеркала, исполнение в реальных (с разметкой на полу) размерах площадки.

Предварительные репетиции в костюмах либо со сложными деталями костюма, их доработка. Специфика организации репетиции на сцене со всеми техническими службами.

Роль прогона в режиме «живого времени» в костюмах, на сцене, с световой и пиротехнической составляющей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	форма контроля
	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
Раздел 1. Лексика - основное выразительное средство эстрадной хореографии	4	26	4	14	Устный опрос
Раздел 2. Рисунок танца и пространственное разнообразие балетмейстерских приемов	4	28	4	14	Творческое задание
Раздел 3. Хореографическая лексика с атрибутом / декорацией	4	26	6	12	Анализ видеоработ
Раздел 4. Детская хореография в современной эстраде	2	54	6	12	Анализ конкурса
Раздел 5. Малые хореографические формы в эстрадном танце	2	32	6	10	Устный опрос
Раздел 6. Антуражная хореография и ее применение в ТВ-сфере	4	48	8	14	Творческое задание
Раздел 7. Полифонические приемы в современном эстрадном танце и их применение при создании хореографической композиции на национальной основе	4	42	8	12	Творческое задание
Раздел 8. Создание концертного шоу на материале эстрадного танца	4	62	10	14	Обсуждение ТВ-шоу
Всего ...504	30	318	54	102	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. 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. - 134с.: нот. примеры; 28x20см. - Библиогр.:с. 51-54 (27 назв.).
2. Гутковская, С.В. Хореографическое искусство : пособие для абитуриентов учреждений высшего образования по специальности 1 – 17 02 11 Хореографическое искусство (по направлениям) / С.В. Гутковская, Н.В. Карчевская, О.Н. Парахневич. – 4-е изд., с изм. – Минск : БГУКИ, 2017. – 55 с. ; 20x14 см. – Библиогр.: с.46-47 (30 назв.).
3. Лысенкова, В.В. Классический танец : учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Хореографическое искусство» (по направлениям) / В.В. Лысенко. – Минск : Народная асвета, 2019. – 495 с.: ил. ; 22x14 см. – Библиогр.: с.477-479 (26 назв.).
4. Карчевская, Н.В. Эстрадный танец в Беларуси : [монография] / Н.В. Карчевская. - Минск : Энциклопедикс, 2015. - 272 с.

Дополнительная:

1. Карчэўская, Н.У. Аналіз творчай дзейнасці Л. і А. Яфрэмавых / Н.У. Карчэўская // Веснік БДУ культуры. – 2004. – № 3. – С. 68 – 73.
2. Карчэўская, Н.У. Балет «Тодэс», аналіз творчасці калектыву і яго ўплыву на сучасны эстрадны танец / Н.У. Карчэўская // Вестник молодежного научного общества, специальный выпуск: Культура Беларуси в XXI веке. – 2003. – С. 10 – 13.
3. Карчэўская, Н.У. Мастацкія і структурныя асаблівасці эстраднага харэаграфічнага нумара / Н.У. Карчэўская / Чалавек і культура: праблемы гармоніі: Зборнік навуковых артыкулаў аспірантаў. – Мн., 2004. – С.78 – 83.
4. Карчэўская, Н.У. Танец у мюзіклах як жанр эстраднай харэаграфіі / Н.У. Карчэўская / Доклады, прачытаныя на ХХІХ канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ культуры (22 – 23 красавіка 2004 г.) / Рэд. кал.: Бяспалая М.А., (адк. рэд.) і інш. – Мн.: Бел. дзярж. ун-т культуры, 2004. – С. 108 – 111. – Дзп. у БелІСА 28.06.2004 № 15/93.
5. Карчэўская, Н.У. Уплыў пастмадэрнісцкай парадыгмы на сучасную эстрадную харэаграфію / Н.У.Карчэўская // Прырода, чалавек, культура: праблемы гармоніі: Матэрыялы міжнар. канф. (Мінск, 25 – 26 сак. 2003 г.). – Мн., 2003. – Ч. 2. – С. 322-326.
6. Курюмова, Н. В. Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Курюмова.

— 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/158913>. — Дата доступа: 11.06.2021.

7. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце : учеб. пособие / В. Ю. Никитин. - Изд. 6-е, стер. - Москва ; Санкт-Петербург ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2020]. - 517, [2] с. : фот., схемы, табл.; 24x17см. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности

Контроль учебной деятельности студентов по 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 студентов по данной учебной дисциплине рекомендуем использовать следующие формы:

- творческое задание (индивидуальное или мелкогрупповое);
- устный опрос, беседа-анализ, анализ конкурса и видео-работ;
- реферирование по отдельным темам и разделам, письменный тест.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» предполагает обязательное знакомство с хореографическими произведениями ведущих балетмейстеров мира, изучение и анализ их работ с целью формирования у будущих специалистов художественного вкуса, профессионального кругозора в сфере современной эстрадной хореографии.

Перечень примерных контрольных заданий и вопросов для самостоятельной работы студентов:

- творческое задание на развитие одного движения на выбор (плие, тендю, ронд, свинг, прыжок);
- подготовиться к устному опросу по теме: способы развития одного движения;
- анализ пластического мотива в танцевальном этюде ведущих балетмейстеров (из подбора видеоматериалов педагога);
- творческое задание на развитие одного рисунка (линия, колонна, круг, квадрат, диагональ);

- подготовиться к устному опросу по теме: простые и сложные переходы между рисунками;
- подготовить конспект по теме: виды рисунков в хореографической постановке;
- подготовить анализ видеоматериалов этюдов, созданных на основе рисунков (из интернет подбора);
- подобрать 2-3 образца наиболее понравившихся хореографических работ, в основе которых рисунки и пространственное решение, с последующей аргументацией и разбором;
- подготовиться к устному опросу по теме: простейшие балетмейстерские приемы;
- устный опрос по теме: простейшие полифонические приемы балетмейстера (секвенция, оstinатный бас, двухголосие);
- подготовить анализ одного из образцов из предложенного преподавателем списка видеофрагментов, в которых использованы простейшие балетмейстерские приемы;
- подобрать в интернет пространстве 2-3 видеообразца с наиболее интересным использованием атрибутов и декораций;
- анализ 1-2 работ из известных ТВ-шоу, в которых наиболее ярко использованы атрибут или декорация;
- подобрать 3-4 образца детских эстрадных номеров (из интернет ресурса);
- подготовить анализ одной яркой хореографической постановки для детей и подростков (из интернет ресурса);
- подготовить реферат (3-4 стр.) по теме: антуражная хореография;
- подобрать 5-6 наиболее интересных видеофрагментов номеров антуражной хореографии;
- подготовить конспект по теме: белорусский хореографический фольклор;
- подготовить конспект по теме: способы обработки белорусского фольклора;
- подобрать 3-4 образца наиболее ярких хореографических номеров с тв-шоу.