

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

«07» 07 2023 г.

Регистрационный № УД-629/эуч.

РЕПЕРТУАР КОЛЛЕКТИВОВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности

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

направления специальности

1-17 02 01-10 Хореографическое искусство (современный танец)

2023

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 12.04.22 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности 1-17 02 01-10 Хореографическое искусство (современный танец). Регистрационный номер С17-1-13/21уч. от 22.07.21

СОСТАВИТЕЛИ:

E.E. Ясюк преподаватель кафедры хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

M.B. Филатова, заведующий кафедрой сценической речи и пластических дисциплин учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»;

E.B. Пагоцкая, декан учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Репертуар коллективов современного танца» включена в модуль «Тематические концертные программы» и является важной дисциплиной для всесторонней профессиональной подготовки студентов-хореографов в области хореографического искусства.

Программа учебной дисциплины находится в тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами «Контемпорари дэнс», «Классический танец», «Хореографический ансамбль», «Актерское мастерство и основы режиссуры», «Искусство балетмейстера».

Цель учебной дисциплины «Репертуар коллективов современного танца» ознакомление и овладение репертуарным наследием ведущих отечественных и зарубежных коллективов (хореографов), применение полученных знаний и умений в дальнейшей профессиональной педагогической и балетмейстерской деятельности.

Задачи учебной дисциплины «Репертуар коллективов современного танца»:

- усовершенствовать физические данные и повысить уровень профессионального исполнительского мастерства;
- развить артистичность, овладеть стилем и манерой, присущей тому или иному коллективу/ хореографу отечественному и зарубежному, при исполнении предложенного сценического образца;
- накопить практические навыки и теоретические знания в проведении репетиционной работы в хореографических коллективах;
- приобрести теоретические знания о совместной работе балетмейстера и художника по костюмам, балетмейстера и композитора при создании оригинального репертуара современного танца.

Освоение образовательной программы по учебной дисциплине «Репертуар коллективов современного танца» должно обеспечить формирование у студентов специализированной компетенции:

СК-7. Определять репертуарную политику, решать художественные задачи по формированию репертуара хореографического коллектива, анализировать и оценивать репертуар профессиональных и любительских коллективов современного танца.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:

- хореографический текст основных произведений, созданных в ведущих отечественных и зарубежных коллективах;
 - ознакомиться с формами и стилями балетмейстеров в профессиональных хореографических коллективах страны и зарубежья;
 - знать особенности драматургии и композиции сюжетных и бессюжетных постановок;
 - принципы интерпретации хореографического текста;
- уметь:*

– демонстрировать хореографический текст основных произведений, созданных в профессиональных хореографических отечественных и зарубежных коллективах;

– профессионально интерпретировать хореографический текст в работе с исполнителем;

– проявить себя в педагогической и репетиторской работе;

– работать с концертмейстером по подбору музыки.

владеть:

– отечественным и зарубежным репертуаром основных ведущих хореографических коллективах;

– лучшими образцами современной хореографии конкретных хореографов в данной специфике.

Программа «Репертуар коллективов современного танца» рассчитана на 3 семестра, включает в себя практические занятия.

На практических занятиях студенты знакомятся с репертуаром ведущих отечественных и зарубежных коллективов современного танца, с особенностями балетмейстерской, репетиционной и исполнительской деятельностью в профессиональных коллективах, методикой, манерой исполнения движений и их стилистикой. Учебный материал по данной дисциплине нацелен на воспитание исполнительских навыков, освоению характера и манеры исполнения хореографического текста конкретного хореографа. Прививается умение четко в пластической форме передать специфику работы балетмейстеров и особенности хореографических работ.

Значительную роль в процессе обучения играет самостоятельная работа студентов, направленная на улучшение профессиональных исполнительских навыков. Самостоятельная работа предусматривает ознакомление и изучение хореографического наследия, изучение особенностей на примере репертуара ведущих отечественных и зарубежных коллективов и конкретных хореографах. Прослушивание музыкального материала, просмотр видеоматериалов, изучение дополнительной литературы.

Методические основы и технологии обучения. Эффективными педагогическими приемами являются: использование деятельностного подхода, как основы обучения, кейс-метода (анализа конкретных ситуаций), метода демонстрации, коммуникационных технологий, игровых технологий, в рамках которых студент приобретает навыки совместной коллективной деятельности, пробует себя в качестве педагога, репетитора.

Освоение образовательной программы по учебной дисциплине «Репертуар коллективов современного танца» должно обеспечить формирование у студентов специализированной компетенции:

СК-7. Определять репертуарную политику, решать художественные задачи по формированию репертуара хореографического коллектива, анализировать и оценивать репертуар профессиональных и любительских коллективов современного танца.

В соответствии с учебным планом программа по учебной дисциплине «Репертуар ансамблей народно-сценического танца» рассчитана на 266 часов, в том числе 106 аудиторных.

Рекомендованные формы контроля знаний – зачеты, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Актуальность, цель и задачи учебной дисциплины «Репертуар коллективов современного танца». Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами специальности «Хореографическое искусство». Место дисциплины «Репертуар коллективов современного танца» в системе профессиональной подготовки специалиста-хореографа. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины. Формы контроля.

Тема 1. Создание в ведущем коллективе Беларуси оригинального репертуара, отражающего индивидуальное прочтение

Труппа современной хореографии «Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Белорусский государственный молодежный театр». История создания. Репертуар и балетмейстеры театра. Особенности создания хореографических миниатюр, спектаклей современного танца, которые составляют индивидуальное прочтение ведущего коллектива страны. Критерии подбора артистов-танцовщиков с учетом их индивидуальных возможностей в целях оригинальной передачи образов, символов, состояний, характера и манеры исполнения хореографической лексики.

Тема 2. Особенности формирования репертуара современного танца на материале отечественных любительских коллективов

Раскрытие современной тематики в хореографических коллективах Беларуси («Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Народный театр-студия современной хореографии Д. Юрченко»; Театр современной хореографии: «D.O.Z.SK.I», «SKVO's», «Х-perimentы», «Алеся», «Отражение», «Альтана», и др.).

Тема 3. Особенности формирования репертуара современного танца на материале зарубежных балетмейстеров

Особенности современной тематики на материале хореографических миниатюр (спектаклей) их стилистических особенностей зарубежных хореографов.

Формирование разнообразного репертуара для всестороннего развития, современного мышления, вариативности подходов.

Принципы создания хореографической композиции на материале зарубежных балетмейстеров таких как: Д. Смирнов, Т. Баганова, Е. Панфилов, Р. Поклитару, О. Пона, У. Форсайт, М. Эк, И. Киллиан, Т. Браун, С. Вальц, П. Бауш, О. Нахарин, М. Каннингем и др.

Тема 4. Изучение репертуара отечественных балетмейстеров

Изучение репертуара (хореографических миниатюр, одноактных балетов, спектаклей, перформансов) отечественных балетмейстеров: О.

Лабовкина, Д. Залесский, О. Скворцова, Д. Юрченко, И. Асламова, Д. Каракулов, И. Шувалов, В. Исаков, В. Иноземцев, др.

Принципы создания хореографического текста, работа с партнером, пространством.

Тема 5. Изучение репертуара зарубежных балетмейстеров, работающих в направлении «современный танец»

Изучение репертуара зарубежных балетмейстеров. Принципы создания хореографической композиции на материале хореографических работ Е. Панфилова, Р. Поклитару, О. Поны, У. Форсайта, И. Киллиана, С. Вальц, П. Бауш, О. Нахарина – NDT (Nederlandsdans theater), М. Каннингема.

Особенности работы с пространством, состоянием, образом и реквизитом, детализация декораций, непосредственно влияющая на пластику тела в современном танце.

Тема 6. Синтетический принцип создания хореографической миниатюры (спектакля) в современном танце

Особенности работы балетмейстера с композитором, художником по костюмам, по свету, сценографом и др. Использование информационных технологий. Работа в открытом/закрытом пространстве (вне сцены).

Принципы художественной обработки, разработки и различных стилизаций современного танца в профессиональных и любительских коллективах. Создание сценической композиции. Авторские произведения.

Тема 7. Обогащение репертуара коллективов современного танца на основе методов театрализации и модернизации

Особенности создания хореографической композиции, учитывая современные технические возможности нынешней сцены. Звуковые эффекты как неотъемлемая часть композиции. Использование видеоряда. Световое решение номера. Вариативность современных выразительных средств.

Тема 8. Особенности работы балетмейстера с композитором по созданию оригинальной хореографической композиции

Основные принципы совместной работы балетмейстера и композитора. Композиторская оркестровая разработка танцевальной музыки, с более сложной формой вариативности, с разнообразными ритмо – формулами и наличием драматургического развития как основа создания оригинального самобытного репертуара.

Тема 9. Роль художника по костюмам в создании национально-самобытного репертуара ансамбля

Основные принципы совместной работы балетмейстера и художники по костюмам. Сценический наряд как неотъемлемая часть художественного образа. Создание народно-сценического костюма с учетом лексической

насыщенности номера и актерской индивидуальности участника постановки. Использование образцов декоративно-прикладного искусства в хореографических постановках.

Тема 10. Роль репетитора в сохранении и восстановлении репертуара

Методика ведения репетиционной работы в хореографическом ансамбле. Специфика репетиционной работы с массовыми и сольными номерами. Учет творческой индивидуальности артистов, их актерских и технических возможностей. Особенности введение нового исполнителя в отрепетированный ранее номер.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	Количество часов УСР	Форма контроля
	Практические занятия		
Тема 1. Создание в ведущем коллективе Беларуси оригинального репертуара, отражающего индивидуальное прочтение	8	4	Устный опрос
Тема 2. Особенности формирования репертуара современного танца на материале отечественных любительских коллективов	8		
Тема 3. Особенности формирования репертуара современного танца на материале зарубежных балетмейстеров	10	2	Реферат
Тема 4. Изучение репертуара отечественных балетмейстеров	6	6	Анализ репертуара одного из профессиональных коллективов
Тема 5. Изучение репертуара зарубежных балетмейстеров, работающих в направлении «современный танец»	8		
Тема 6. Синтетический принцип создания хореографической миниатюры (спектакля) в современном танце	6		
Тема 7. Обогащение репертуара коллективов современного танца на основе методов театрализации и модернизации	6	2	Устный опрос
Тема 8. Особенности работы балетмейстера с композитором по созданию оригинальной хореографической композиции	12	4	Анализ репертуара одного из профессиональных коллективов
Тема 9. Роль художника по костюмам в создании национально-самобытного репертуара ансамбля	10	4	Письменный опрос
Тема 10. Роль репетитора в сохранении и восстановлении репертуара	10		
Всего...	84	22	Зачеты, экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Список литературы

Основная

1. Ваганова, А. Я. Основы классического танца : учеб. для высших и средних учебных заведений искусства и культуры / А. Я. Ваганова ; [науч. ред. и вступ. ст. В. В. Чистяковой]. - 5-е изд. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1980. - 189, [2] с. : ил., ноты.
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. 3 / С. В. Гутковская. – Минск : БГУКИ, 2020. - 134 с.
3. Мочалов, Ю. А. Композиция сценического пространства : Поэтика мизансцены. [Учеб. пособие для учеб. заведений культуры] / Юрий Мочалов. – М. : Просвещение. – 1981. – 239 с.
4. Чурко, Ю.М. Белорусский балетный театр/ Ю.М.Чурко. – Мин.: Беларусь, 1983. – 183 с.

Дополнительная

1. Бейнс, С. Терпсихора в кросовках. Танец постмодерн / С. Бейнс. – М. : ООО «Арт Гид», 2018. – 86 с.
2. Гавликовский, Н. Л. Руководство для изучения танцев / Н. Л. Гавликовский. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. – 256, [1] с. : рис., схемы ; 15x11 см. – (Мир культуры, истории и философии).
3. Голдберг, Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней / [пер. с англ. А. Асланян]; под общ. ред. А. Извекова. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 320 с.
4. Каннингем, М. Гладкий, потому что неровный / [пер. с англ. П. Плютто и Л. Эбралидзе]. – М. : Арт Гид; Музей современного искусства «Гараж», 2019. – 240 с.
5. Каткова, М. В Искусство действия: Перформанс – художественное явление второй половины XX века : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 / М. В. Каткова; М-во культуры Рос. Федерации. Гос. ин-т искусствознания. – М. [Б. и.], 2000. – 167 л.
6. Курюмова, Н. В. Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : дис. ... канд. культурологии: 24.00.01 / Н. В. Курюмова. – Екатеринбург, 2011. – 165 л.
7. Лысенкова, Валентина Викторовна. Классический танец : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Хореографическое искусство" (по направлениям) / В. В. Лысенкова. – Минск : Народная асвета, 2019. - 495 с
8. Макарова, Е. А. Организация концертно-зрелищной деятельности : метод. пособие для работников культуры / Е. А. Макарова, С. Б. Мойсейчук,

И. Л. Смаргович. – Минск : ГУК «Минский областной центр народного творчества», 2015. – 170 с.

9. Рубб, А. А. Тематические театрализованные концерты. Вопросы организации и проведения / А. А. Рубб. – М. : МГУКИ, 2005. – 47 с.

Перечень рекомендованных средств диагностики результатов учебной деятельности

1. Методы устной диагностики (опрос, диспут, рассказ на темы, связанные с изученным материалом).
2. Методы графической диагностики (написание рефератов, докладов по отдельным темам учебной дисциплины).
3. Методы практической диагностики (исполнение изученных танцевальных образцов, проведение репетиционной работы, участие в концертной деятельности).

Формы и содержание самостоятельной работы студентов

1. Изучение базовой и дополнительной литературы, составление конспекта по избранным темам.
2. Подготовка презентации по заданной теме.
3. Просмотр тематических номеров (интернет-источники), включенных в репертуар ведущих коллективов страны и зарубежья.
4. Посещение концертов профессиональных хореографических коллективов современного танца Беларуси.
5. Исполнение номеров (хореографических миниатюр) на практических показах, отчетных концертах.

Примерные задания для управляемой самостоятельной работы

1. Изучение сценического образца, включенного в репертуар ведущих коллективов страны и по видео.
2. Индивидуальное задание по избранным темам.
3. Устный или письменный тест по отдельным темам учебной дисциплины.
4. Анализ репертуара хореографических коллективов Республики Беларусь.
5. Анализ репертуара зарубежных балетмейстеров.
6. Составление отчета по результатам посещения концерта коллективов современного танца Беларуси.

Рекомендуемый видеоматериал к просмотру:

Основной

Репертуар БГМТ (Белорусский государственный молодежный театр, труппа современной хореографии):

1. О. Скворцова. «Бордо» – 2015. «Предметный разговор» – 2015. «Весна священна ли..». – 2017. «Последовательный отдых». – 2021.
2. Д. Залесский. «Зрелость». – 2013, «BRED насущный» – 2014.
3. К. Балтруков. «Оригами». – 2018. «Красота». – 2021.
4. Д. Юрченко. «Соприкосновение. Маленькая история о том, что внутри». – 2022.
5. И. Широкая. «Пиета». – 2016.

Белорусские хореографы:

1. О. Лабовкина. «Воздух». – 2018. «Не будите спящую собаку». – 2022.
2. В. Исаков. «Когда идет дождь..». – 2014. «Планета А». – 2022.
3. С. Поярков. «Exit». – 2019.
4. И. Асламова. «Когда ты увидишь». – 2015.
5. В. Иноземцев. «Генезис». – 2018
6. Д. Каракулев. «Кумпарсита». – 2002.
7. Д. Беззубенко. «After». – 2019
8. Д. Залесский. «Танцы с другом». – 2017.

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Народный театр-студия современной хореографии Дианы Юрченко» г. Витебск: Д. Юрченко. «За свет платят Пушкин». – 2013. «Друзья». – 2014. «Портрет жены художника». – 2015. «Маленькая ночная серенада». – 2016. «Времена года». – 2016. «Контрабас». – 2019.

Дополнительный

1. С. Пекстон. «Падение после Ньютона». – год.
2. С. Гелем. Теленовеллы: «Evidentia», «Smoke». – год.
3. У. Форсайт. «Solo». – год.
4. Театр танца Гарлема. «Troyagames». – год.
5. Е. Панфилов. «Капитуляция». – год. «Бабы.1945-й». – год. «Река». – год.
6. Т. Баганова. «Свадебка». – год. «Кленовый сад». – год.
7. О. Пона. «Несинхрон». – год. «Картон». – год. «Теоретическая модель абсолютной свободы». – год. (Челябинск)
8. Р. Поклитару. «Три грузинские песни», «Рождественский ужин», «Кармен» и др.
9. Д. Смирнов. «Тряпичный угол», «Голос».
10. Д. Куракулов. «Кумпарсита», «Пустынный ветер Самнум».
11. М. Бежар. «Метаморфозы». – год.
12. Матс Эк. «Дым». – 1995. «Кармен». – 1992.

13. И. Киллиан. «Bella Figura». – 1995. «Six Dances». – 1997. «Sleepless». – 2004.
14. Театр современного танца «КАННОН ДАНС». (г.Санкт-Петербург) - «ВКЛ/ВКЛ». – год.
15. Маура Моралес. Спектакль «Кожа». – год. (театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург).
- Т. Баганова. Пластический спектакль «Имаго-ловушка». – год.
16. Независимая компания современного танца «Libertatem» г. Москва. Спектакль «Гауди». – год. (хореограф Виктория Арчая)
17. А. Т. Кеерсмакер. «Розы танцуют Роз» («Rosas danst Rosas»). – 1983. «Фаза». – 1983.
18. С. Вальц. «noBody». – 2000.
19. В. Вандекейбус. «Взгляд» («Blush»). – год.
20. П. Бауш. «Кафе Мюллер» («Cafe-Muller»). – 1978. «Вода» («Vollmond»). – год.
21. М. Каннингем. «Шестьдесят танцев для солиста и трио» («Sixteen Dances for Soloist and Company of Three»). – гол.
«Вариации» («Variation», 1951 г.), «Beach Birds for Camera» (1991 г.), «BIPED» (1999 г.), «Береговые птицы» («Beach Birds», 1991 г.), «Вербейник» («Loos estrife», 1991 г.), «Ввод» («Enter», 1992 г.), «CRWDSPCR» (1993 г.), «Океан» («Ocean», 1994 г.), «Поиск призраков» («Ghost catching», 1999 г.)
22. Охад Нахарин. «Deca Dance». – 1994. «Yag» – 1996. «Naharins Virus» – 2001. «Last Work». – 2017.
23. Рудольф Лабан
24. Курт Йос «Зеленый стол» 1985 г.
25. Триша Браун
26. NDT (Nederlands dans theater) – Пол Лайтфут «Standby» – 2020. Йона Ингер «Impasse» – 2020.