

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет хореографии
Кафедра балетмейстерского творчества

ПОСТАНОВКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КРУПНОЙ ФОРМЫ

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Направления подготовки
52.04.01 «Хореографическое искусство»

Профиль подготовки
«Искусство хореографа»

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство», квалификация (степень) выпускника магистр.

Утверждена (переутверждена) на заседании кафедры балетмейстерского творчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> «23.05.22 г.» *августа*, протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры балетмейстерского творчества 17.05.23 г., протокол №10, 14.05.2024 г., протокол №10, 14.05.2025 г., протокол №9

Постановка хореографической работы крупной формы [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство», профилю «искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника «магистр» / Сост. А. В. Палилей, М. С. Бердник. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2022. – 28 с. – Текст: непосредственный.

Составители:

А. В. Палилей, канд. пед. наук,
доцент кафедры балетмейстерского
творчества, М. С. Бердник,
преподаватель кафедры
балетмейстерского творчества

Содержание дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы магистратуры.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины (модуля) и структура дисциплины.....	5
4.2. Структура дисциплины	5
4.3. Содержание дисциплины.....	8
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	15
5.1 Образовательные технологии.....	15
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения	16
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.....	17
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР.....	17
6.2. Примерная тематика рефератов / курсовых работ / учебных проектов.....	21
6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР.....	22
7. Фонд оценочных средств	23
7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости	23
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	23
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	24
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	
9.1. Основная литература.....	25
9.2. Дополнительная литература.....	25
9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (профессиональные сайты, порталы).....	26
9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.....	26
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины	26
11. Список ключевых слов.....	27

1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины (модуля) «Постановка хореографической работы крупной формы» является формирование профессионального навыка – постановки хореографической работы крупной формы (сюиты, спектакля) как важное условие становления интеллектуально-творческой сферы балетмейстера.

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры

Дисциплина «Постановка хореографической работы крупной формы» относится к обязательной части дисциплин образовательной программы, суммирует знания, получаемые обучающимися на занятиях по специальным дисциплинам: «Искусство хореографа» «Теория и история хореографического искусства», «Теория и методика преподавания профессиональных дисциплин: классического танца, русского танца, народно-сценического танца, современной хореографии», «Мастерство репетитора-хореографа», педагогическая и преддипломная практика. и приводит их в целостную систему взглядов, знаний и профессиональных навыков, дающих возможность овладеть профессиональными навыками балетмейстерского творчества в области работы над хореографическими произведениями крупной формы.

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающихся, необходимых при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей):

- на примере различных балетов, современных пластических спектаклей, мюзиклов разобрать ключевые драматургические и хореографические принципы построения спектакля;
- выявить специфику работы балетмейстера на разных этапах постановочного процесса;
- сформировать умение составления экспликаций постановочного материала;
- дать представление о необходимости поиска музыкальной тождественности к создаваемым образам.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Постановка хореографической работы крупной формы»

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	Уметь	владеть
(ПК-4) - Способность собирать и обрабатывать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических постановок	- способы и приемы сочинения собственного авторского хореографического текста, разработку концепции хореографического произведения, выстраивание хореографической композиции, способы записи и воспроизведения хореографического текста, раскодировки	- сформировать репертуар, организовать репетиционную деятельность, осуществить ввод новых исполнителей, выпустить спектакль в соответствии с планом и сметой расходов, контролировать деятельность художественно-постановочной	- способами реконструирования и грамотной стилизации текста хореографического произведения, способы исправления технических, актерских, стиливых ошибок исполнителей, балетмейстерско-постановочной, организационно-управленческой, научно-

	текста, записанный в каком-либо хореографической нотации, способы нахождения и применения организационно-управленческих решений в процессе работы над хореографическим произведением.	части в организации хореографического искусства, осуществлять постановки танцев в оперных и драматических спектаклях, работать со зрителем, участвовать в акциях по популяризации достижений хореографии, виды и функции педагогической.	исследовательской, художественно-критической и экспертно-консультационной и проектной деятельностью.
--	---	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 180 зачетных единиц, 72 академических часа. В том числе 108 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 72 час самостоятельная работа обучающихся.

18 часов (24%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью

4.2. Структура дисциплины

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Семинарские/ Практические занятия	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРС
Раздел 1. Работа балетмейстера по созданию хореографической картины								
1.	1. Хореографическая картина как форма танцевального произведения. 2. Особенности	1	36	-	18/4*		2* Сит. анализ 2* Дискуссия	18

	композиции хореографической картины. 3. Специфика работы балетмейстера по созданию хореографической картины..							
	Итого:		36		18			18, контр. урок
Раздел 2. Работа балетмейстера по созданию хореографической сюиты								
2	1. Сюита как танцевальная форма. 2. Признаки композиции сюиты, специфика работы балетмейстера над сюитой.	2	36	-	18/4*		2* лекция – дискуссия 2* просмотр и обсуждение видеофильмов	18
	Итого:		36		18/4			18
Раздел 3. Работа балетмейстера по созданию хореографического спектакля								
3	1. Хореографический спектакль как вид театрального искусства 2. Режиссерско-хореографическое построение спектакля 3. Музыкально-хореографическая конструкция спектакля	3	72	-	18/10*		2* творческое задание 4* разработка проекта 4* просмотр и обсуждение видеофильмов	
	Итого:		72		18/10*			18 Экзамен 36
4	1. Хореографическая драматургия одноактного сюжетного спектакля	4	36		18			18 зачет
	Всего часов в						18*(24%)	

	интерактивной форме:							
	Итого:		180	-	72	-	18	72 экзамен 36

Заочная форма обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 180 зачетных единиц, 24 академических часа. В том числе 10 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 156 час самостоятельная работа обучающихся.

4 часа (24%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью

Структура дисциплины

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Семинарск ие/ Практичес кие занятия	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивн ой форме*	СРС
Раздел 1. Работа балетмейстера по созданию хореографической картины								
1.	1. Хореографическая картина как форма танцевального произведения. 2. Особенности композиции хореографической картины. 3. Специфика работы балетмейстера по созданию хореографической картины..	1 2	72	-	4/4*		2* Сит. анализ 2* Дискуссия	68
	Итого:		72		4			68 зачет
Раздел 2. Работа балетмейстера по созданию хореографической сюиты								
2	1. Сюита как	3	72	-	4		2* лекция –	59

	танцевальная форма. 2. Признаки композиции сюиты, специфика работы балетмейстера над сюитой.						дискуссия 2* просмотр и обсуждение видеофильмов	Экзамен 9
	Итого:		72		4			59 экзамен 9
Раздел 3. Работа балетмейстера по созданию хореографического спектакля								
3	2. Хореографический спектакль как вид театрального искусства 3. Режиссерское хореографическое построение спектакля 4. Музыкально-хореографическая конструкция спектакля 5. Хореографическая драматургия одноактного сюжетного спектакля	4	36	-	2		2* творческое задание 4* разработка проекта 4* просмотр и обсуждение видеофильмов	25 Экзамен 9
	Всего часов в интерактивной форме:						4*(24%)	
	Итого:		180	-	10	-	4	152 экзамен 18

4.3 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Работа балетмейстера по созданию хореографического дивертисмента			

1.1.	Тема 1. Хореографическая картина как форма танцевального произведения. Исторический путь развития хореографической картины в практике ведущих балетмейстеров. Пластический язык хореографической картины - танцевальных и пантомимных эпизодов и сцен (сольных, ансамблевых, массовых), организуемых в цельную композицию. Взаимосвязь содержания и формы и их способность выражать обобщенно-поэтическое жизненное содержание. Тема 2. Особенности композиции хореографической картины. Композиционная структура хореографической картины. Значение в композиции хореографической картины музыкального строя хореографии. Смена танцевальных форм: дуэты, трио, ансамбли как создание напряжения, развития, драматизация действия, происходящего на сцене. Тема 3. Специфика работы балетмейстера по созданию хореографической картины. Хореографическая картина как разновидность сценического	Формируемые компетенции: (ПК-4) В результате освоения дисциплины магистр должен: знать: - способы и приемы сочинения собственного авторского хореографического текста, разработку концепции хореографического произведения, выстраивание хореографической композиции, способы записи и воспроизведения хореографического текста, раскодировки текста, записанный в каком-либо хореографической нотации, способы нахождения и применения организационно-управленческих решений в процессе работы над хореографическим произведением, способы реконструирования и грамотной стилизации текста хореографического произведения. уметь: - сформировать репертуар, организовать репетиционную деятельность, осуществить ввод новых исполнителей, выпустить спектакль в соответствии с планом и сметой расходов, контролировать деятельность художественно-постановочной части в организации хореографического искусства, осуществлять постановки танцев в оперных и драматических спектаклях, работать со зрителем, участвовать в акциях по популяризации достижений хореографии, виды и функции	Проверка результатов практических заданий; Показ практических работ
------	---	---	---

	произведения. Принципы построения и создания хореографической картины по законам сценической драматургии. Сопоставление одних исполнителей с другими или одного произведения с другим. Функции исполнителей и танцев. Балетмейстерские принципы при создании хореографической картины: действенность; зрелищность; современность; воспринимаемость.	педагогической, <i>владеть:</i> способами реконструирования и грамотной стилизации текста хореографического произведения, способы исправления технических, актерских, стилевых ошибок исполнителей, балетмейстерско-постановочной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, художественно-критической и экспертно-консультационной и проектной деятельностью.	
			Контрольный урок
Раздел 2. Работа балетмейстера по созданию хореографической сюиты			
1.2.	Тема 1. Сюита как танцевальная форма. Сюита — хореографическая композиция, состоящая из нескольких самостоятельных, обычно контрастирующих танцев, объединенных общим художественным замыслом. История зарождения и развития хореографической сюиты. Виды сюиты: - монохарактерные, построенные на одном национальном материале; - разнохарактерные, объединяющие танцы, построенные на разном Материале. Тема 2. Признаки композиции сюиты, специфика работы балетмейстера над сюитой. Сюжетные и бессюжетные сюиты.	Формируемые компетенции: (ПК-4)); - В результате изучения раздела магистр должен: <i>знать:</i> - способы и приемы сочинения собственного авторского хореографического текста, разработку концепции хореографического произведения, выстраивание хореографической композиции, способы записи и воспроизведения хореографического текста, раскодировки текста, записанный в каком-либо хореографической нотации, способы нахождения и применения организационно-управленческих решений в процессе работы над хореографическим произведением, способы реконструирования и грамотной стилизации текста хореографического произведения. <i>уметь:</i>	Проверка результатов практических заданий; Показ практических работ

	Принципы построения сюиты. 1. От простого к сложному: а) от более простых по технике танцев к более сложным; б) чередование темпов (медленный, быстрый); в) от меньшей эмоционально-смысловой нагрузки к большей. 2. Принцип контраста. 3. Сочетание 1 и 2 принципа. Драматургическое построение сюиты. Стилевой подбор музыкального материала.	- сформировать репертуар, организовать репетиционную деятельность, осуществить ввод новых исполнителей, выпустить спектакль в соответствии с планом и сметой расходов, контролировать деятельность художественно-постановочной части в организации хореографического искусства, осуществлять постановки танцев в оперных и драматических спектаклях, работать со зрителем, участвовать в акциях по популяризации достижений хореографии, виды и функции педагогической. <i>владеть:</i> способами реконструирования и грамотной стилизации текста хореографического произведения, способы исправления технических, актерских, стиливых ошибок исполнителей, балетмейстерско-постановочной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, художественно-критической и экспертно-консультационной и проектной деятельностью.	
			Экзамен
Раздел 3. Работа балетмейстера по созданию хореографического спектакля			
1.3.	Тема 1. Хореографический спектакль как вид театрального искусства Спектакль как вид сценического искусства, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. Основа хореографического	Формируемые компетенции: (ПК-4); - В результате изучения раздела магистр должен: <i>знать:</i> - способы и приемы сочинения собственного авторского хореографического текста, разработку концепции хореографического произведения, выстраивание	Проверка результатов практических заданий; Показ практических работ

спектакля - определённый сюжет, драматургический замысел, либретто. Использование в современном спектакле техники танца классического, народного, джаз-танца, а также элементы гимнастики, акробатики, восточных единоборств и т. п. Жанры и виды балетного спектакля Тема 2. Режиссерско-хореографическое построение спектакля Хореограф – единоличный создатель и «переводчик» сценария в конструкцию. Умозрительное балетмейстерское видение конструкции в танцевальных формах. Антология классических хореографических структур. Классические (канонические) хореографические формы – сольные, групповые, ансамблевые. Регламентация структур. Взаимодействие хореографической и музыкальной формы в классических структурах. Герои как участники структур. Безымянные участники танцевальных форм. Иерархия классических структур. Организация дивертисментов и лирических картин. Номерной принцип построения классического балета. Антология современных хореографических структур. Сольные,	хореографической композиции, способы записи и воспроизведения хореографического текста, раскодировки текста, записанный в каком-либо хореографической нотации, способы нахождения и применения организационно-управленческих решений в процессе работы над хореографическим произведением, способы реконструирования и грамотной стилизации текста хореографического произведения. <i>уметь:</i> - сформировать репертуар, организовать репетиционную деятельность, осуществить ввод новых исполнителей, выпустить спектакль в соответствии с планом и сметой расходов, контролировать деятельность художественно-постановочной части в организации хореографического искусства, осуществлять постановки танцев в оперных и драматических спектаклях, работать со зрителем, участвовать в акциях по популяризации достижений хореографии. <i>владеть:</i> способами реконструирования и грамотной стилизации текста хореографического произведения, способы исправления технических, актерских, стилевых ошибок исполнителей, балетмейстерско-постановочной, организационно-управленческой, научно-	
---	---	--

	групповые, ансамблевые формы в современных балета. Регламентация современных танцевальных форм. Взаимодействие хореографической и музыкальной формы в современных балетах. Номерное и «поточное» построение современного балета. Конструкция балета как выразитель и носитель авторской концепции сюжета. Иерархия героев в отражении конструкции. Этапы развития действия – экспозиция, завязка, кульминация, развязка – в общем построении балета и в соотношении с кругом действующих лиц. «Начала» и «концы» сюжетных и хореографических нитей и линий героев. Расположение сцен по законам театрального контраста. Организация последовательности сцен: закон повторности и обновления хореографической материи. Избранные принципы и закономерности целостного построения балета. Тема 3. Музыкально-хореографическая конструкция спектакля «Живое» взаимодействие балетмейстера и композитора в процессе постановки спектакля. Авторское видение спектакля и его режиссерская концепция как точка отсчета в работе композитора.	исследовательской, художественно-критической и экспертно-консультационной и проектной деятельностью.	
--	--	---	--

	Связь музыкальной партитуры с балетмейстерской (режиссерско-хореографической) конструкцией спектакля. Балетмейстерский диктат композитору. Предвидение темпов, размеров, содержательной основы музыкальных номеров. Выражение законов построения спектакля в музыкальных партитурах. Музыкальная драматургия как основа действенно-хореографической драматургии спектакля. Подчинение балетмейстера музыкальным задачам и воле композитора. «Монтаж» партитуры спектакля из «небалетных» музыкальных произведений. Подбор композиторских имен и авторских произведений. Критерии и ориентиры поиска. Методы «скрепления» разнородной музыкальной ткани. «Эмоциональная» драматургия компилятивной партитуры. Хореографические требования к музыке. Этические и музыкальные «нормативы» купюр. Взаимодействие с музыкальными редакторами и консультантами. Тема 4.		
--	--	--	--

Хореографическая драматургия одноактного сюжетного спектакля Особенности хореографической драматургии одноактного спектакля. Сжатие сюжетной формы в одноактном спектакле. Концентрация и динамика действия в пространстве одноактного спектакля. Сокращение хореографической «инфраструктуры». Образцы хореографической драматургии на примерах одноактных балетов (по выбору преподавателя): «Привал кавалерии» М.Петипа, «Фея кукол» К.Сергеева, «Петрушка» (в разных постановках), «Жар- птица» (в разных постановках), «Кармен» (в разных постановках), «Девушка и смерть» Р.Пети, «Поцелуй феи» Ратманского, «Век тревог» Д.Ноймайера, «Иосиф Прекрасный» Д.Ноймайера, «Весна священная» Н.Касаткиной и В.Василева, «Казанова» М.Лавровского, «Безумный день» Б.Эйфмана, «Легенда» Б.Эйфмана, «Картина» Ю.Петухова, «Концерт для старости» Г.Ковтуна, «Демон» Г.Ковтуна, «Корабль дураков» Боярчикова-Ковтуна, «Болеро» Э.Смирнова, «Волшебная флейта» А.Меланьина «Теремок» В.Романовского и др.		
--	--	--

			Контрольный урок Экзамен

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков магистров.

Удельный вес занятий в интерактивных формах, определяется главной целью основной образовательной программы, требованиями ФГОС ВО, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и составляет 25 процентов аудиторных занятий (18 часов).

Интерактивные формы проведения занятий: круглые столы, дискуссии, а также просмотр видеоматериалов по видам хореографического искусства: фестивалей, конкурсов, концертных программ хореографических коллективов народного направления с последующим анализом и обсуждением в рамках задач учебной дисциплины.

Внеаудиторная работа предусматривает встречи с балетмейстерами хореографических коллективов классической, современной хореографии, с солистами ведущих ансамблей песни и пляски, русских народных хоров, участие в работе мастер-классов балетмейстеров хореографических коллективов.

Кроме того, в процессе преподавания дисциплины используются проблемно-поисковые технологии, предполагающие сбор и обработку материалов по разделам дисциплины, музыкального и видео материала, научно-методических материалов в рамках выполнения самостоятельных работ. Создание портфолио - индивидуальная подборка видеоматериалов (записей танцев отдельных коллективов России и дальнего зарубежья, нотного материала, конкурсов, фестивалей, концертов, экзаменационных практических показов и т. д.) с использованием различных информационных источников, в том числе Интернет - ресурсов.

В ходе обучения используются также компьютерные технологии: подготовка мультимедийных презентаций; использование электронных ресурсов в учебном процессе, а также традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций и практических занятий.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения обучающими учебной дисциплины «Подготовка хореографической работы крупной формы» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/course/view.php?id=6387>, отслеживание обращений магистров к ним, а также использование интерактивных форм обучения: творческие и теоретические

задания, рекомендации для СРС, глоссарий, тесты.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Постановка хореографической работы крупной формы» включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, учебными пособиями по данной дисциплине, электронными презентациями, наглядными ресурсами (виды хореографических произведений крупной формы, их особенности исполнения), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому обучающемуся в магистратуре посредством логина и пароля. Обучающиеся могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для обучающихся важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины в электронно-образовательных ресурсах применяются интерактивные формы бучения: демонстрируются творческие задания, мастер-классы, семинары, лаборатории, конкурсы, фестивали, встречи с балетмейстерами и солистами ансамблей и др. Использование указанных интерактивных форм обучения в ЭОС направлено на действенную организацию самостоятельной работы обучающихся. Работа с указанными выше источниками дисциплины требует активной деятельности магистров, регламентированной сроками, требованиями к представлению конечного результата и др.

При выполнении творческих заданий электронная образовательная среда КемГИК позволяет преподавателю наладить обратную связь с обучающимся и посредством получения от него выполненных заданий в электронном варианте, особенно с магистрами заочного обучения. Это предварительная проверка контрольных работ, рефератов по дисциплине, подготовка выпускных квалификационных работ, аудио-, видео-файлы. Выполненные задания присылаются обучающимся в асинхронном режиме (offline); также программными средствами LMS Moodle предусмотрена возможность отправки заданий в режиме online. После проверки выполненного задания преподавателем выставляется отметка, видимая обучающимися в элементе «Оценки»; результат проверки работы может быть представлен и в виде рецензии или комментариев преподавателя.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР магистрантов

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком освоении дисциплины обучающимися, в умении творчески применять полученные знания на практике, а также в формировании способностей к саморазвитию и профессиональному росту. Разумное сочетание самостоятельной работы с другими видами учебной деятельности позволяет достичь определённых положительных результатов.

Достижение цели обучающимися требует решения следующих задач:

1. Изучение рекомендуемых теоретических и методических литературных источников.
2. Изучение основных понятий, представленных в перечне ключевых слов и глоссарии.
3. Систематическое, своевременное выполнение практических заданий.

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью учебного процесса в вузе. Лекционный курс по дисциплине не охватывает всего содержания учебной дисциплины, поэтому успешное освоение данного предмета требует систематической целенаправленной самостоятельной учебной работы обучающихся. Такая работа, являясь важным условием глубокого освоения учебной дисциплины, способствует формированию у

обучающихся системы представлений о народно-художественные культуры как сфере профессиональной деятельности.

В практике высшего образования сложилось множество видов и форм самостоятельной работы обучающихся; при изучении дисциплины «Постановка хореографической работы крупной формы» основными видами самостоятельной работы обучающихся являются: подготовка теоретических и практических заданий (в соответствии с планом темы, занятия), формализованных (в виде таблицы с заданными наименованиями столбцов, строк), хронологических (в соответствии с хронологической последовательности событий), свободных (в виде текста, сочетающего различные способы фиксирования (конспекты при работе с литературой, создание портфолио, видеозаписи, подбор музыкального оформления и т. д.)), подготовка к собеседованию с преподавателем по заданным вопросам, темам.

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным видом его учебной работы, которая выполняется в соответствии с выданным преподавателем заданием и в отведенные сроки.

Виды самостоятельной работы обучающихся на очной форме обучения включают: изучение учебно-методической литературы по дисциплине: «Постановка хореографической работы крупной формы» ведущих преподавателей и мастеров хореографического искусства России: Т. А. Устиновой, А. А. Климова, Г. Ф. Богданова, Н. И. Заикина, М. П. Мурашко, Н. А. Александрова, Г. Ф. Богданова, Л. В. Бухвостова Н. И. Заикина, Р.В. Захарова, М. П. Мурашко И.В. Смирнова и др.; и др.; использование информационных ресурсов, в том числе Интернет; создание портфолио по основным разделам курса; посещение мастер классов, семинаров, участие в творческих лабораториях по методике и практике изучения танцевального творчества; показ творческих работ на итоговых зачётах и экзаменах показах.

Порядок выполнения самостоятельной работы обучающихся (СР) и контроль осуществляется в журнале контрольных точек еженедельно. В течение семестра взаимосвязь преподавателя и магистров осуществляется в ЭОС КемГИК (moodle). Заключительная форма проведения контроля – экзамен.

Перечень обучающихся, контролирующих компьютерных программ, диафильмов, кино- и телефильмов, мультимедиа.

1. «Жизель» – классич., Эка, Марсии Хайде;
2. «Фауст» – Перро, по сценарию Гейне, Боярчикова;
3. «Лебединое озеро» – классич., Бурмейстера, Григоровича, Васильева, Ноймайера, Эка и др.;
4. «Щелкунчик» – Льва Иванова, Вайнонена, Григоровича, Бельского, Чернышева, Боярчикова,
5. Пети, Ноймайера и др.;
6. «Эсмеральда» – классич., Бурмейстера, Пети («Собор Парижской Богоматери»);
7. «Спящая красавица» – классич., Пети, Ноймайера, Эка;
8. «Петрушка» – Фокина, Виноградова, Ноймайера;
9. «Жар-птица» – Фокина, Тетли, Эйфмана;
10. «Ромео и Джульетта» – Лавровского, Виноградова, Боярчикова, Макмиллана, Ноймайера, Прельжокаша;
11. «Спартак» – Якобсона, Григоровича;
12. «Золушка» – Сергеева, Ноймайера;
13. «Кармен» – Алонсо, Пети, Эка;

14. «Сильфида» – Бурнонвиля;
15. «Жизель» (в разных постановках);
16. «Тщетная предосторожность» (в разных постановках);
17. «Коппелия» (в разных постановках);
18. «Щелкунчик» (в разных постановках);
19. «Лебединое озеро» (в разных постановках);
20. «Баядерка» (в разных постановках);
21. «Спящая красавица» Петипа (ред. Сергеева);
22. «Дон Кихот» Горского;
23. «Раймонда» Петипа;
24. «Каменный цветок» Григоровича;
25. «Легенда о любви» Григоровича;
26. «Бахчисарайский фонтан» Захарова;
27. «Ромео и Джульетта» (в разных постановках);
28. «Золушка» (в разных постановках);
29. «Царь Борис» Боярчикова;
30. «Макбет» Боярчикова;
31. «Фауст» Боярчикова;
32. Чайковский» Эйфмана;
33. «Братья Карамазовы» Эйфмана;
34. «Красная Жизель» Эйфмана;
35. «Собор Парижской богородицы» Пети;
36. «Манон» Макмиллана;
37. «Майерлинг» Макмиллана;
38. «Зимние грезы» Макмиллана;
39. «Укрощение строптивой» Крэнко;
40. «Отелло» Ноймайера;
41. «Дама с камелиями» Ноймайера;
42. «Пер Гюнт» Ноймайера и др.

Одноактные сюжетные балеты:

43. «Привал кавалерии» М. Петипа;
44. «Фея кукол» К. Сергеева;
45. «Петрушка» (в разных постановках);
46. «Жар-птица» (в разных постановках);
47. «Кармен» (в разных постановках);
48. «Девушка и смерть» Р. Пети;
49. «Поцелуй феи» В. Ратманского;
50. «Век тревог» Д. Ноймайера;
51. «Иосиф Прекрасный» Д. Ноймайера;
52. «Весна священная» Н.Касаткиной и В. Василева;
53. «Казанова» М. Лавровского;
54. «Безумный день» Б. Эйфмана;
55. «Легенда» Б. Эйфмана;
56. «Картина» Ю. Петухова;
57. «Концерт для старости» Г. Ковтуна;
58. «Демон» Г. Ковтуна;

59. «Корабль дураков» Н. Боярчикова-Г. Ковтуна;
60. «Болеро» Э. Смирнова;
61. «Волшебная флейта» А. Меланьина;
62. «Теремок» В. Романовского и др.

Хореографические миниатюры:

63. Фокин: «Умиравший лебедь», «Видение розы»;
64. Яacobсон: «Свадебный кортеж», «Охотник и птица», «Слепая», «Встреча», «Секстет», «Отчаяние», «Минотавр и нимфа», «Деревенский Дон Жуан», «Влюбленные», «Кумушки», «Тройка»;
65. Ноймайер: «Хайку», «Кармен», «Эпилог»;
66. Пети: «Гибель розы»;
67. Брянцев: «Романс»;¹
68. Эйфман: «Двухголосие», «Познание», «Ария»;
69. Долгушин: «На смерть Ромео и Джульетты»;
70. Смирнов: «Виллиса», «Моя хризантема», «Кармен»;
71. Рейнхольде: «Уход», «Клетка», «Хозе. Дьяволиада», «Фантазия на тему Достоевского»;
72. Большакова: «Туаннельский лебедь» и другие из текущего и создаваемого репертуара.

Классические хореографические структуры:

73. Па-де-де (разные);
74. па-де-труса («Лебединое озеро», «Корсар», «Пахита»);
75. па-де-катр («Фрески», «Па-де-катр» в постановке Долина);
76. па-де-сис («Маркитанка», «Спящая красавица»);
77. па-д'аксьон («Эсмеральда», «Раймонда»);
78. Гран-па («Раймонда», «Пахита», «Дон Кихот»).

Хореографические композиции:

79. «Белые» акты: «Сильфиды», «Жизели», «Баядерки», «Лебединого озера»;
80. Гран-па из балета «Пахита»;
81. Гран-па из балета «Дон Кихот»;
82. Гран-па из балета «Раймонда»;
83. «Шопениана» Фокина;
84. «Сюита в белом» Лифаря;
85. «Увядаяющие листья» Тюдора;
86. «В ночи» Роббинса;
87. «Тема с вариациями» и «Драгоценности» Баланчина;
88. «Детские сцены» Ноймайера;
89. «Фрагменты одной биографии» Васильева;
90. «Весна священная» Панфилова и др.

Музыкальные «резервы» танцсимфоний и симфонических балетов:

91. Камерная и инструментально-концертная музыка:
92. Бранденбургские концерты и Сюиты Баха;
93. концерты Вивальди;
94. квартеты, квинтеты, инструментальные концерты Бетховена, Шуберта, Мендельсона, Шумана, Брамса, Дворжака, Чайковского, Шостаковича, Шнитке и др.
95. Духовная и хоровая музыка:
96. Духовные произведения Генделя;
97. «Магнификат» и «Страсти» Баха;

98. «Стабат Матер» разных авторов;
99. «Реквием» разных авторов;
100. духовные оратории Листа;
101. «Свадебка» Стравинского и др..
102. *Симфонические увертюры:*
103. Увертюры Бетховена, Россини, Листа, Чайковского.
104. *Оперная музыка и оперные увертюры:*
105. Оперы Верди, Массне, Гуно, Вагнера, Россини, Чайковского.
- Программно-симфонические балеты на симфонические увертюры:***

106. Постановки: Л. Лавровского («Паганини»);
107. Н. Долгушина («Ромео и Джульетта», «Размышление»)

Программные и беспрограммные танцсимфонии:

108. Дж. Баланчина: «Серенада». «Шотландская симфония», «Симфония до-мажор»;
109. Д. Ноймайера: «Третья симфония» Малера; «Четвертая симфония Малера», «Реквием», «41-я симфония Моцарта»;
110. И. Бельского: «Ленинградская симфония»;
111. Ф. Лопухова: «Величие мироздания»;
112. Б. Эйфмана: «Реквием»;
113. Г. Алексидзе: «Симфония Гайдна»;
114. Н. Долгушина: «Гамлет», «Ромео и Джульетта»;
115. А. Полубенцева: «Кармина Бурана»;
116. И. Киляна: «Симфония Гайдна», «Симфония псалмов» и «Свадебка»/

6.2. Примерная тематика учебных творческих проектов

1. Постановка хореографической картины:

- массовая (групповая, дуэтная, сольная) танцевальная композиция с калейдоскопической сменой сцен-эпизодов на музыкальную пьесу, в основе которой лежит «тема с вариациями»;
- танцевальный текст создается по принципу «эффекта зримой музыки» с вкраплением приемов полифонии, что максимально насыщает действие содержательностью (одноплановой, многоплановой);
- развитие танцевальной природы выразительности в музыке, костюме, сценическом оформлении, а также предлагается модель совершенного синтеза всех компонентов искусств танцевального произведения;
- разработка магистрами эскизов костюмов к предшествующей композиции;
- видеопримеры «калейдоскопических» построений танцевального текста;
- сочинение и постановка танцевальной композиции – картины.

2. Постановка хореографической сюиты.

- анализ современных музыкальных форм и поиск адекватного отражения их в танце;
- знакомство с основными приемами создания танцевального текста: «импровизационное движение», «поточное движение», «цветное движение»;
- анализ исторического и современного состояния видов танца: эксперименты, находки и шедевры;
- видеопримеры произведений хореографической сюиты.
- сочинение и постановка танцевальной композиции – сюиты.

3. Постановка хореографического спектакля

- отбор музыкального произведения (20-50 минут);
- формирование замысла будущей постановки;
- написание сценарного плана одноактного хореографического спектакля на основе анализа крупной музыкальной формы;
- в основу будущего танцевального действия одноактного хореографического спектакля кладутся этапы драматургического развития: экспозиция, завязка, ступени развития, кульминация, развязка;
- оформление экспликации одноактного хореографического спектакля как выпускной квалификационной работы (с эскизами костюмов и сценооформления).
- сочинение и постановка дипломной работы – хореографического спектакля в соответствии с экзаменационными требованиями.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Виды заданий для самостоятельной работы:

Для овладения знаниями:

- изучение, конспектирование первоисточников, дополнительной литературы;
- работа со словарями и справочниками;
- работа с электронными информационными ресурсами;
- создание портфолио по основным разделам курса
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- аннотирование, рецензирование просмотренных концертных программ;
- составление глоссария, тестов по конкретной теме;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка к сдаче зачета, экзамена.

Для формирования умений:

- участие в работе мастер-классов, творческих лабораторий по хореографическому искусству;
- встречи с руководителями хореографических коллективов, солистами хореографических ансамблей различных направлений;
- просмотры концертных программ ансамблей, балетов, коллективов современной хореографии и др.;
- индивидуальная работа по сбору видеоматериалов (балетов, концертов, конкурсов, фестивалей и т. д.).

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды зданий и содержание самостоятельной работы
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
Раздел 1. Работа балетмейстера по созданию хореографической картины			

1.1. Специфика работы балетмейстера по созданию хореографической картины..	36	68	Сочинение и постановка танцевальной композиции – картины.
Раздел 2. Работа балетмейстера по созданию хореографической сюиты			
1.2. Драматургическое построение сюиты. Стилиевой подбор музыкального материала.	36	59	Сочинение и постановка танцевальной композиции – сюиты.
Раздел 3. Работа балетмейстера по созданию хореографического спектакля			
3.1. Хореографическая драматургия одноактного сюжетного спектакля	36	25	- оформление экспликации одноактного хореографического спектакля как выпускной квалификационной работы (с эскизами костюмов и сценооформления). - сочинение и постановка дипломной работы – хореографического спектакля в соответствии с экзаменационными требованиями.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде (<https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=4139>).

Перечень конкретных заданий:

1. Просмотр хореографических картин, спектаклей и разделение их на эпизоды
2. Написание сценариев для постановки хореографического спектакля, балета
3. Сочинение и постановка этюдной работы – сюита
4. Сочинение и постановка этюдной работы – картины

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Правильная организация самостоятельной работы, систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет обучающимся развивать умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, что способствует формированию профессиональных компетенций обучающихся.

В целях информационно-библиографического и учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся, обеспечен доступ к электронным библиотечным системам и «Электронной образовательной среде КемГИК» (moodle).

Дисциплина обеспечивает интеграцию блока профессионального цикла специальных дисциплин в системе профессиональной подготовки магистров хореографического искусства..

Необходимость изучения дисциплины напрямую связана с профессиональной деятельностью выпускников. Процесс обучения предполагает тесную взаимосвязь с такими специальными дисциплинами, как «Философия науки и искусства», «Мастерство репетитора-

хореографа», «Искусство хореографа», «История мировой художественной культуры», «Теория и методика преподавания народно-сценического, классического, современного танцев» и т. д.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Александрова, Н. А. Балет. Танец. Хореография [Текст]: краткий словарь танцевальных терминов и понятий / Н. А. Александрова. - Санкт-Петербург: «Лань», 2011. – 86 с.
2. Богданов, Г. Ф. Основы хореографической драматургии [Текст]: учеб. пособие / Г. Ф. Богданов. – Москва: МГУКИ, 2010. – 192 с.
3. Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира [Текст]: учеб. пособие / В. Е. Баглай. – Ростов на Дону : «Феникс», 2007. – 405 с. - : ил., пер. – (Высшее образование)
4. Бухвостова, Л. В. Балетмейстер и коллектив [Текст]: учеб. пособие / Л. В. Бухвостова, Н. И. Заикин, С. А. Щекотихина. - Орёл: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2007.- 248 с.
5. Заикин, Н. И. О танце, балете, балетмейстере и ...[Текст] / Н. И. Заикин, Н. А. Заикина. - Орел: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2007.-276 с.
6. Сокови́кова, Н. В. Психология балета [Текст]: учеб. пособие для студентов хореографических отделений в учреждениях высшего образования / Н. В. Сокови́ков. – Новосибирск: Новосибирский издательский дом, 2012.- 330 с.

http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf.

9.2. Дополнительная литература

1. Базарова, Н. П. Азбука классического танца [Текст] / Н. П. Базарова. - Москва; Ленинград: Искусство, 1983. - 206 с.-: ил.
2. Бухвостова, Л. В. Композиция и постановка танца [Текст]: учеб. пособие / Л. В. Бухвостова, С. А. Щекотихина.- Орел: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2002. - 160 с.
3. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка [Текст с нотами]: учеб. пособие для вузов искусств и культуры / Г. П. Гусев. – Москва: ГИЦ «Владос», 2002.-208 с.-: ил., ноты.
4. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации на середине зала [Текст с нотами]: учеб. пособие для вузов искусств и культуры / Г. П. Гусев. – Москва: ГИЦ «Владос», 2003.-208 с.- : ил., ноты.
5. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца. Этюды [Текст с нотами]: учеб. пособие для студентов хореографического факультета вузов культуры и искусств / Г. П. Гусев. – Москва: ГИЦ «Владос», 2004. - 232 с.: ил., ноты.
6. Захаров, В. Радуга русского танца [Текст]: / В. Захаров – Москва: «Советская Россия», 1986. – 123 с.
7. Захаров, Р. В. Искусство балетмейстера [Текст]: / Р. В. Захаров. – Москва: «Искусство», 1954. – 393 с.
8. Захаров, Р. В. Сочинение танца [Текст]: / Р. В. Захаров. – Москва: «Искусство», 1983.-237 с.-: ил.
9. Иноземцева, Г. Народные танцы [Текст]: / Г. Иноземцева. – Москва: «Искусство», 1973. – 193 с.
10. Климов, А. Основы русского народного танца [Текст]: / А. Климов. – Москва: «Искусство»,

1994. – 318с.

11. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце [Текст]: / Ж. Ж. Новерр. – Москва: «Искусство», 1965. – 473с.
12. Смирнов, И. В. Искусство балетмейстера [Текст]: / И. В. Смирнов. – Москва: «Просвещение», 1986. – 190 с.
13. Смирнова, Н. Г. Уроки хореографии в общеобразовательных учреждениях [Текст]: учеб.-метод. пособие / Н. Г. Смирнова, Н. Г. Бочкарева. – Кемерово: Кемеровский гос. Ин-т искусств и культуры, 1996.- 35 с.
14. Тарасов, Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. [Текст]: учебник для вузов. / Н. И. Тарасов. – Санкт-Петербург: «Лань», 2005.-796.: ил.+вклейка (16с).
15. Ткаченко, Т. Народный танец [Текст]: / Т. Ткаченко. – Москва: «Искусство», 1975. – 390 с.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Видеолекции.

Хореографическая драматургия программных танцсимфоний Д. Баланчина «Серенада», «Шотландская симфония»

Хореографическая драматургия «Ленинградской симфонии» И. Бельского

Хореографическая драматургия программных танцсимфоний Д. Ноймайера, «Третья симфония» Г. Малера. «Четвертая симфония» Г. Малера

Хореографическая драматургия духовных произведений. «Реквием» Д. Ноймайера, «Реквием» Б. Эйфмана.

Образцы беспрограммных танцсимфоний. Анализ хореографической драматургии на примере творчества Баланчина, Ноймайера, Килиана. Анализ музыкально-хореографического построения. Анализ связей музыки и танца. Анализ композиции. Анализ структурной хореографической драматургии. Анализ музыкально-хореографического тематизма. Образное содержание танцсимфонии.

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

- *Электронный каталог библиотеки КемГИК: <http://library.kemguki.ru/phpopac/>*
- *ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru*
- *Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf.*
- *Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>*
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 -2003
- *Регламент и методические указания [Текст] / А.Ш. Меркулова. – Кемерово: Кем ГУКИ, 2012. – 25 с. <http://ebooks.kemguki.ru/protected/Bibliot/2013/MERKULOVA6.pdf>.*

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

- **учебные аудитории** укомплектованные техническими средствами, наглядными пособиями;
- **технические средства обучения (медiateка);**
- **учебно-методический кабинет** оснащённый множительной и компьютерной техникой интегрированной в Интернет учебно-методической литературой по дисциплине; а также:
 - фондом видеофильмов и видеозаписей занятий, по русскому, народно-сценическому танцу, классической и современной хореографии, фрагментов и концертных программ

современного репертуара отечественных хореографических трупп, видеоматериалов выдающихся произведений хореографического, музыкального, театрального, изобразительного искусства;

- фонотекой выдающихся произведений музыкального искусства, русской народной и зарубежной музыки с возможностью осуществлять запись и компьютерную обработку.

11. Перечень ключевых слов

Анализ произведения музыкального	Номер концертный
Анализ произведения хореографического	Обобщение художественное
Балетмейстер-педагог	Образ хореографический
Балетмейстер-постановщик	Образ художественный
Балетмейстер-репетитор	Партитура световая
Балетмейстер-реставратор	Персонаж
Балетмейстер-сочинитель	Полифония
Виды хореографического искусства	Постановка номера
Герой хореографического произведения	Приёмы балетмейстерские
Деятельность концертная	Произведение музыкальное
Деятельность творческая	Произведение хореографическое
Драматургия музыкальная	Процесс творческий
Драматургия хореографическая	Репертуар танцевальный
Жанры хореографические	Симфонизм хореографический
Задачи идейно-творческие	Современность
Замысел художественный	Содержание произведения
Идея художественная	Спектакль хореографический
Импровизация балетмейстерская	Средства выразительности хореографические
Импровизация исполнительская	Сценография
Импровизация контактная	Сюжет
Искусство балетмейстера	Сюита хореографическая
Искусство исполнительское	Танец бальный
Искусство профессиональное	Танец джазовый
Искусство самодеятельное	Танец историко-бытовой
Искусство хореографическое	Танец классический
Картина хореографическая	Танец модерн
Коллектив хореографический	Танец народный
Композитор	Танец характерный
Композиция танца	Творчество художественное
Конфликт	Текст хореографический
Костюм сценический	Тема
Лейтмотив	Типаж
Либретто	Фабула
Манера исполнения	Фольклор
Мизансцена	Форма художественная
Миниатюра хореографическая	Эскиз
Мотив пластический	Этюд

