

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

ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

52.03.01 «Хореографическое искусство»

Профиль подготовки

«Искусство балетмейстера»,

«Балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин»

Квалификация (степень) выпускника

«Бакалавр»

Форма обучения:

очная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профили «Искусство балетмейстера», «Балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр».

Утверждена на заседании кафедры балетмейстерского творчества 25.05.2021 г., протокол №10

Переутверждена на заседании кафедры балетмейстерского творчества 30.08.2022 г., протокол №1, 29.08.2023 г., протокол №1, 14.05.2024, протокол №10, 14.05.2025 г., протокол №9

«Искусство балетмейстера»: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профилям «Искусство балетмейстера», «Балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / *Сост.* А. М. Кушов. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2022. – 63с. – Текст: непосредственный.

Составитель:
доцент кафедры
балетмейстерского творчества
А. М. Кушов

1. Цели освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы бакалавриата.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы.....	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	6
4.1. Объем дисциплины.....	6
4.2. Структура дисциплины.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	8
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	37
5.1. Образовательные технологии.....	37
5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.....	38
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.....	39
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР.....	39
6.2. Примерная тематика рефератов / курсовых работ / учебных проектов.....	39
6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР.....	40
7. Фонд оценочных средств.....	41
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.....	41
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).....	42
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	43
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	56
9.1. Основная литература.....	56
9.2. Дополнительная литература.....	56
9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	57
9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.....	57
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	57
11. Список ключевых слов.....	58

1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Искусство балетмейстера», являются овладение будущими специалистами технологией создания хореографического произведения и воплощения своего творческого замысла в сфере профессионального хореографического искусства (оперно-балетных театрах, балетных труппах, хореографических ансамблях).

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Искусство балетмейстера» относится к обязательной части формируемой участниками образовательных отношений дисциплин (модуля), и суммирует знания, получаемые на занятиях по специальным дисциплинам: «Теория, методика и практика: классического танца, русского танца, народно-сценического танца, современной хореографии», «Основы репетиторского мастерства», «Основы режиссуры в хореографии» и приводит их в целостную систему взглядов, знаний и профессиональных навыков, дающих возможность овладеть основами балетмейстерского творчества.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «Искусство балетмейстера», направлено на формирование следующих компетенций (УК, ОПК, ПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ОПК-1 - Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе		- анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода; - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.	
ОПК-2 - способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства		- анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области.	

ПК-4- Способен осуществлять эффективный коммуникативный процесс, управлять малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность		ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс	ПК-4.1 владеть методами управления коллективом;
ПК-6- Способен сочинять качественный хореографический текст, создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм	ПК-6.1 знать основы композиции;	ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы;	ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты
ПК-7- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических произведений		ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях	ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации;
ПК-8 - способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических произведений		- преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях; - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее;	- методами анализа информации и ее интерпретации;
ПК-9 - способностью сочинять качественный		- выстраивать хореографическую	

хореографический текст, выстраивать хореографическую композицию		композицию; - сочинять танцевальные комбинации и хореографический текст в целом.	
ПК-10 - способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создавать собственное художественное произведение в различных хореографических формах		- создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников; - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности; - анализировать произведения других видов искусств и литературы	
ПК-13 - способностью к внутреннему художественному постижению сущности хореографического произведения и его воплощению в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике		- анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания.	- владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умением использовать эти знания при создании хореографического произведения; - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании.
ПК-14 - способностью к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, через какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано,	- осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук;		

взаимодействует и соотносится с музыкой, драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, гуманитарными, социальными и естественными науками	- понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства.		
--	---	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 29 зачетных единиц, 1044 академических часа. В том числе 502 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 362 часа самостоятельной работы обучающихся.

125 (24%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

4.2. Структура дисциплины (модуля)

№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Семинарское/ Практические занятия	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРО
Раздел 1. Хореография как вид искусства								
1.1	Особенности и отличительные черты хореографического искусства. Виды хореографического искусства.	1	1	1				
1.2	Взаимосвязь хореографии с другими видами искусства.	1	1	1				
Раздел 2. Работа балетмейстера по созданию хореографического произведения								
2.1	Технология балетмейстерской деятельности.	1	14	2	10/3*	2	1* Устный опрос. 2* Просмотр видео материала.	
2.2	Драматургия	1	10	2	6			

	хореографического произведения.					2		
2.3	Композиция и приёмы использования сценического пространства.	1	46	2	42/7*	2	2* Просмотр видео материала. 5* Творческое задание	
	Всего:		72	8	58	6		
2.4	Музыка в хореографическом произведении.	2	4	2	-	2		
2.5	Хореографический текст. Приёмы и технология его сочинения.	2	32	2/2*	26/12*	4	14* Творческое задание	Зачёт
	Всего:		36	4	26	6	-	-
Раздел 3. Сценическая обработка. Запись танца								
3.1	План записи танца.	3	3	2/1*		1	1* Устный опрос	
3.2	Сценическая обработка фольклорного танца.	3	22	2	12/2*	2	2* Просмотр видео материала.	6
Раздел 4. Сюжетный танец								
4.1	Работа балетмейстера по созданию хореографического образа.	3	83	4/1*	46/13*	3	1* Анализ видеоматериалов. 13* Творческое задание	30
	Всего:		108	8	58	6	-	36
4.2	Сюжет в хореографии и методы его изложения.	4	180	8/3*	52/16*	6	3* Просмотр видео материала. 16* Творческое задание.	114
	Всего:		216	8	52	6		114 Экзамен 36 час.

<i>Раздел 5. Хореографические произведения малой и крупной формы</i>								
5.1	Работа балетмейстера по созданию произведений малой формы (хореографическая миниатюра).	5	72	8/3*	56/16*	6	3* Просмотр и анализ видео материала. 16* Творческое задание	2
	Всего:		108	8	56	6	-	2 Экзамен 36 час.
5.2	Работа балетмейстера по сочинению и постановке хореографических произведений крупной формы (сюита, картина, хореографический спектакль, одноактный балет).	6	108	8/3*	52/16*	6	3* Просмотр и анализ видео материала. 16* Творческое задание е	42 Зачёт 36 час.
	Всего:		144	8	52	6	4	42
5.3	Работа балетмейстера над современной темой. Подготовка к государственному экзамену(практическая часть).	7	180	4	50/16*	4	16* просмотр и анализ видео материала, творческое задание	90
<i>Раздел 6. Профессиональная деятельность балетмейстера</i>								
6.1	Анализ хореографического произведения	7		4	6/2*	2	2* Просмотр и анализ видео материала.	20
	Всего:		216	8	56	6	-	110 Экзамен 36 час.
6.2	Работа балетмейстера с хореографическим коллективом.	8	18	4	8	2		8
6.3	Подготовка к государственному экзамену.	8	54	4/2*	28/7*	4	2* Просмотр и анализ видео материала. 7* Творческое задание	50
	Всего:		144	8	36	6	-	58 Экзамен

								36 час.
	Итого:		1044	60	394	48	125	362 Экзамены /зачеты 180 часов.

4.3. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы.Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Хореография как вид искусства			
1.1.	Тема 1. Особенности и отличительные черты хореографического искусства. Виды хореографического искусства. Хореографическое искусство, его особенности и отличительные черты. Взаимосвязь и взаимовлияние жанров хореографического искусства. Слагаемые хореографического произведения: музыка, танец, костюм, сценическое оформление. Основные средства выразительности хореографии. Зарождение искусства танца. Формирование танцевальной культуры народов мира под воздействием различных условий. Народный танец. Его значение и роль в жизни человека. Национальные особенности. Основные формы народной хореографии. Народный танец его сохранение и развитие на современном этапе развития хореографического искусства. Народно-сценический танец. Классический танец. Этапы развития классического танца. Основные формы классического танца.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области	Устный опрос. Тестирование.

	Историко-бытовой и современный балльный танец. Джаз танец. Этапы его развития. Основные принципы джаз танца. Основные направления джаз танца. Танец модерн. Истоки и развитие. Основные принципы танца модерн. Основные направления и техники. Характерный танец. Его роль в балетном спектакле. Становление и развитие самодеятельного и профессионального хореографического искусства. Современное развитие хореографического искусства.	(ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при	
--	---	---	--

		создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
	Тема 2. Взаимосвязь хореографии с другими видами искусства. Музыка и её роль в хореографическом искусстве. Заимствование средств выразительности театрального, изобразительного искусств, литературы и перевоплощение их в хореографии. Синтез спорта и танца.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере	Устный опрос.

		искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее	
--	--	---	--

		интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
Раздел 2. Работа балетмейстера по созданию хореографического произведения			
2.1	Тема 1. Технология балетмейстерской деятельности. Работа балетмейстера по созданию хореографического произведения. Возникновение замысла, темы, идеи. Содержание и форма в хореографии. Определение жанра хореографического произведения. Этапы работы балетмейстера при создании хореографического произведения. Программа – основа для создания композиционного плана. Композиционный план – сценарий хореографического произведения. Деление сценария на сцены, эпизоды с их конкретной разработкой. Особенности написания либретто. Примеры создания композиционных планов, написанных русскими балетмейстерами М.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания	Устный опрос. Тестирование.

	Петипа (композиционный план к балету «Спящая красавица»), Р.Захаровым (композиционный план к балету «Медный всадник») и др. Анализ хореографического произведения.	особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их	
--	---	---	--

		применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
2.2	Тема 2. Драматургия хореографического произведения. Основные законы драматургии. Приёмы организации хореографического произведения. Драматургия балетного спектакля.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-	Устный опрос. Показ этюдных работ.

		1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и	
--	--	---	--

		синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
2.3	Тема 3. Композиция и приёмы использования сценического пространства. Законы зрительского восприятия. Композиция и её составные части. Законы композиции. Рисунок танца. Типы и виды рисунков. Точка восприятия. Зависимость рисунка от замысла, драматургии, музыки. Взаимосвязь образа хореографического произведения с рисунком танца. Логика развития рисунка. Хоровод, его отличительные особенности. Мизансцена и правила её построения. Импровизация в	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции;	Беседа, этюдная работа, постановка авторского хореографического номера.

	хореографии и её виды. Основные принципы импровизации. Балетмейстерская импровизация и её место в хореографическом искусстве.	уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и	
--	--	---	--

		танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
2.4	Тема 4. Музыка в хореографическом произведении. Музыкальный материал – основа работы балетмейстера над хореографическим произведением. Понятия «темпа», «ритма», «метра», «размера», «синкопа». Основные музыкальные формы. Музыкальные жанры. Балетмейстерский анализ музыкального произведения. Единство музыки и хореографии. Работа балетмейстера с концертмейстером,	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и	Устный опрос.

	композитором, хором. Фоновая музыка, шумы и звуки, их место в современном хореографическом произведении. Танец «под музыку», «около музыки», «на музыку», «поперёк музыки».	развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; <u>уметь:</u> - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства (ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива;	
--	--	--	--

		ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
2.5	Тема 5. Хореографический текст. Приёмы и технология его сочинения. Движение. Природа возникновения танцевального раг. Хореографический текст. Танцевальное движение и танцевальная комбинация. Группы движений народного, классического и современного танца. Приёмы сочинения	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное	Устный опрос. Показ этюдных работ. Показ авторского хореографического номера.

	хореографического текста. Пляска, перепляс, кадрили. Приёмы хореографического симфонизма. Полифония. Каноны и стереотипы в хореографии. Основные принципы исполнительской импровизации.	значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства (ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять	
--	--	---	--

		основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
			Зачёт
Раздел 3. Сценическая обработка. Запись танца			
3.1	Тема 1. План записи танца. Общие вопросы записи танца.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль	

		хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10);	
--	--	--	--

		- анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
3.2	Тема 2. Сценическая обработка фольклорного танца. Значение фольклора в	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14.	Показ этюдных работ.

	работе балетмейстера. Сбор материала и сохранение первоисточников. Работа с композитором по сценической обработке музыкального материала фольклорного танца. Основные правила обработки фольклорного танца при сценическом воплощении. Фольклор и современность. Стилизация в хореографии. Принципы стилизации.	В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10);	
--	--	---	--

		- создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
--	--	---	--

Раздел 4. Сюжетный танец		
4.1	Тема 1. Сюжет в хореографии и методы его изложения. Сюжетный танец и принципы его построения. Герой, персонаж, типаж. Понятия «событие», «лейтмотив», «конфликт», «фабула».	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8);

Тестирование, этюдная работа, постановка авторского номера.

		- создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом;	
--	--	---	--

		ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
4.2	Тема 2. Работа балетмейстера по созданию хореографического образа. Образный язык хореографического искусства. Сценическая правда хореографического образа и условности в танце. Художественное обобщение образа – типизация. Музыкальный и хореографический образ. Хореографический текст и рисунок танца в решении хореографического образа.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в	Тестирование, этюдная работа, постановка авторского номера.

		художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить	
--	--	--	--

		задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
			Экзамен
Раздел 5. Хореографические произведения малой и крупной формы			
5.1	Тема 1. Работа балетмейстера по созданию произведений малой формы (хореографическая миниатюра). Истоки и пути развития хореографической миниатюры. Специфика хореографической миниатюры, её жанры, форма, танцевальный язык. Основы дуэтного танца и контактной импровизации и их роль в балетмейстерской деятельности. Взаимоотношения в танце. Соло, дуэт, трио, квартет – основы построения произведений данных форм.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области	Устный опрос. Тестирование. Показ этюдных работ. Показ авторского хореографического номера.

		(ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при	
--	--	---	--

		создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
			Экзамен
5.2	Тема 2. Работа балетмейстера по сочинению и постановке хореографических произведений крупной формы (сюита, картина, хореографический спектакль, одноактный балет). Определение хореографической сюиты, картины. Основные виды балетов: бессюжетные, программные, сюжетные. Особенности драматургии одноактного балета. Специфика работы балетмейстера по созданию одноактного балета. Специфика работы балетмейстера по созданию других хореографических произведений крупной формы.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере	Показ этюдных работ, авторского номера.

		искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее	
--	--	---	--

		интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
5.3	Тема 3. Работа балетмейстера над современной темой. Подготовка к государственному экзамену (практическая часть). Современная тема, её актуальность на современном этапе развития хореографического искусства. Современные формы танца и поиски оригинальных балетмейстерских приёмов в воплощении современных композиций. Инновации в балетмейстерском творчестве.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных	Тестирование. Показ этюдных работ. Показ авторского хореографического номера

		средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических	
--	--	--	--

		произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
Раздел 6. Профессиональная деятельность балетмейстера			
6.1	Тема 1. Анализ хореографического произведения. Соответствие названия содержанию номера; каков художественный образ танца (идея, тема, жанр); правильно ли выбрана форма для этого произведения; соответствие музыки и танца, соответствует ли образ танцевальный образу музыкальному. Если музыка не разработана и не развита, то такая музыка для танца мертва; единство содержания танца с драматургией танца; единство стиля, лексики, композиции; образы в танце, как они развивают общий образ танца: Костюмы, свет, бутафория и другое оформление. Общая оценка номера.		Тестирование. Показ этюдных работ. Показ авторского хореографического номера

			Экзамен
6.2	Тема 2. Работа балетмейстера в хореографическом коллективе. Специфика балетмейстерской работы в коллективе. Задачи балетмейстера в работе с коллективом. Сочинение и постановка учебных этюдов. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей. Работа с исполнителями над образами танца, взаимоотношениями в танце. Совершенствование исполнительского мастерства. Концертная деятельность коллектива. Принцип формирования репертуара. Работа балетмейстера с художником-декоратором, художником по костюмам. Составление световой партитуры.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в	Устный опрос. Тестирование. Показ этюдных работ. Показ авторского хореографического номера.

		хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13);	
--	--	---	--

		ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
			Зачёт
6.3	Тема 3. Подготовка к государственному экзамену. Государственный экзамен по дисциплине «Искусство балетмейстера» состоит из двух частей: практического показа авторского хореографического произведения и теоретической защиты выпускной квалификационной работы (экспликация авторского хореографического произведения). Хореографический номер представляется на рассмотрение комиссии, состоящей из числа преподавателей института, в конце 6-го семестра.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-13; ПК-14. В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - осознавать роль хореографического искусства и его взаимосвязи с другими видами искусств, с различными сферами наук(ПК-14); - понимать социальное значение хореографического искусства, как фактор воспитания духовно-нравственных качеств и развития культурного пространства (ПК-14). ПК-6.1 знать основы композиции; уметь: - анализировать особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода (ОПК-1); - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства (ОПК-1). - анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства(ОПК-2); - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области (ОПК-2); - работать с информацией, собирать, обрабатывать и	Показ авторского хореографического номера. Защита выпускной квалификационной работы (экспликация авторского хореографического произведения).

		синтезировать ее (ПК-8); - преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях (ПК-8); - создавать собственные хореографические произведения различных форм, на основе различных первоисточников (ПК-10); - создавать различные хореографические формы, учитывая их специфические особенности (ПК-10); - анализировать произведения других видов искусств и литературы (ПК-10); - анализировать хореографическое произведение и выделять основные этапы его создания (ПК-13); ПК-4.2 организовывать деятельности коллектива; ПК-4.3 выстраивать эффективный коммуникативный процесс ПК-6.2 сочинять учебные и танцевальные комбинации, и небольшие этюдные формы; ПК-7.1 работать с информацией, собирать, обрабатывать и синтезировать ее; ПК-7.3 преобразовывать информацию в художественные образы, для дальнейшего их применения в хореографических произведениях владеть: - методами анализа информации и ее интерпретации (ПК-8); - владеть знаниями о жесте, ритме, динамике и практическим умение использовать эти знания при создании хореографического произведения (ПК-13); - владеть знаниями о	
--	--	---	--

		внутреннем содержании хореографического произведения, уметь ставить задачи и сверх задачи при его создании (ПК-13); ПК-4.1 владеть методами управления коллективом; ПК-6.3 владеть основами музыкальной грамоты ПК-7.2 владеть методами анализа информации и ее интерпретации	
			Экзамен

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» реализация компетентного 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 обучающихся.

Особенность преподавания учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» составляет тесное сочетание образовательных и информационно коммуникативных технологий. В ходе обучения используются следующие виды:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций, практических занятий;
- электронные технологии, предполагающие использование электронных ресурсов в учебном процессе (мультимедийные презентации);
- проблемно-поисковые технологии, предполагающие сбор и обработку песенно-танцевального фольклорного материала, сбор научно-методических материалов, учебную дискуссию, организацию коллективной мыслительной и практической деятельности в работе с хореографическими коллективами и сокурсниками.

Интерактивные формы проведения занятий: круглый стол, творческие задания, просмотр видеоматериалов хореографических ансамблей с последующим анализом и обсуждением в рамках задач учебной дисциплины. В условиях применения интерактивных технологий обучения у обучающихся развиваются коммуникативные, творческие способности, формируются общечеловеческие ценности, моральные и эстетические качества личности. На данных занятиях создаётся установка на творческую деятельность, педагогический поиск. Постепенно формируется и обогащается творческий потенциал личности будущего балетмейстера.

Внеаудиторная работа предусматривает встречи с ведущими балетмейстерами и педагогами-репетиторами хореографических коллективов.

Кроме того, в процессе преподавания дисциплины используются проблемно-поисковые технологии, предполагающие сбор и обработку материалов по разделам дисциплины, научно-методических материалов в рамках выполнения выпускных квалификационных работ, самостоятельных работ по постановке хореографического номера, участия в конкурсах-фестивалях по хореографическому искусству.

В ходе обучения используются также компьютерные технологии: подготовка мультимедийных презентаций; использование электронных ресурсов в учебном процессе. («Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» со ссылкой на web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения

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 обучающимися учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» 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 обучающихся к ним, а также использование интерактивных форм обучения: творческие и теоретические задания, рекомендации для СРС, тесты.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Искусство балетмейстера» включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, учебными пособиями по данной дисциплине, электронными презентациями, наглядными ресурсами (хореографические постановки ведущих балетмейстеров России и зарубежья), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому обучающемуся 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 важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины в электронно-образовательных ресурсах применяются интерактивные формы обучения: демонстрируются творческие задания, мастер-классы, семинары, лаборатории, конкурсы, фестивали, встречи с балетмейстерами 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 обучающихся, регламентированной сроками, требованиями к представлению конечного результата и др.

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

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Цель самостоятельной работы обучающихся заключается в формировании способностей к саморазвитию, творческому применению полученных знаний на практике. Разумное сочетание самостоятельной работы с другими видами учебной деятельности позволяет достичь определённых положительных результатов.

Для достижения указанной цели, обучающиеся должны решать следующие виды самостоятельной работы:

1. Изучить рекомендуемые литературные источники.
2. Изучить основные понятия, представленные в перечне ключевых слов.
3. Выполнить задания для самостоятельной работы при подготовке к практическим и индивидуальным занятиям, зачётам и экзаменам.

Виды самостоятельной работы обучающихся на очной форме обучения включают: изучение репертуара ведущих хореографических ансамблей; использование информационных ресурсов «Электронной образовательной среде» /web-адрес <http://edu.kemguki.ru/КемГИК>, в

том числе Интернет; посещение мастер классов, семинаров, участие в творческих лабораториях по методике и практике создания хореографических номеров, а также репетиционной работы.

Заключительная форма контроля – проведение экзамена.

6.2. Примерная тематика рефератов / курсовых работ / учебных проектов

1. Роль и место балетмейстерской импровизации в современной танцевальной культуре.
2. Проблемы и значение авторства в хореографическом искусстве.
3. Восприятие балетмейстерского замысла в контексте социокультурного развития общества.
4. Инновационные подходы воплощения и раскрытия замысла хореографического произведения (на примере современного хореографического спектакля).
5. Субъективное в преподавании дисциплины «Искусство балетмейстера».
6. Проблемы развития русского народного танца в современном социокультурном пространстве.
7. Значимость использования аксиологических концепций современного танца в драматическом спектакле.
8. Импровизация как механизм развития современного хореографического искусства.
9. От свободы к канону: опыт создания классификационной модели развития хореографии.
10. Духовность как источник и внутренняя модель творчества балетмейстера.
11. Индивидуальность балетмейстера как продукт культурной эпохи (на примере творчества конкретного балетмейстера).
12. Пантомима на современном этапе развития пластических искусств. Её роль и место в хореографии.
13. Традиции и новаторство в балетмейстерском творчестве Бориса Эйфмана.
14. Взаимосвязь музыкального и хореографического искусств.
15. Взаимосвязь йоги и хореографии.
16. Взаимосвязь театрального и хореографического искусств.
17. Хореографическая миниатюра и её актуальность в современном социокультурном пространстве.
18. Психология зрительского восприятия, как главный фактор, влияющий на целостность хореографического номера.
19. Применение законов логики в хореографии.
20. Православие. Связь между духовностью и хореографическим искусством.
21. Место танца в жизни народа и его воспитательное значение.
22. Современная тема в хореографическом искусстве.
23. Усиление зрительского восприятия в раскрытии замысла в мюзикле и хореографическом спектакле.
24. Преемственность в балетмейстерском творчестве Ю. Григоровича. О проблемах традиции и новаторства в хореографическом искусстве.
25. Использование интернет-технологий в хореографическом искусстве.
26. Пластическая характеристика хореографического образа в работе балетмейстера.
27. Взаимопроникновение хореографического искусства в спорт (на примере художественной гимнастики и фигурного катания).
28. Движение как элемент знаковой системы в танце.
29. Балетный спектакль на языке современной хореографии.
30. Современность в хореографическом искусстве (конец XX – начало XXI вв.)
31. Проблема структурирования хореографического произведения.
32. Проблема жизнеспособности хореографического произведения.
33. Особенности сценического оформления хореографического произведения.
34. Приёмы симфонизма в хореографическом искусстве.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов	Виды зданий и содержание самостоятельной работы
	Для очной формы обучения	
Раздел 3. Сценическая обработка. Запись танца		
3.2 Сценическая обработка фольклорного танца.	6	Анализ литературных источников видео материала по данной теме. Подбор музыкального материала для этюдных работ. Сочинительская, постановочная и репетиционная работа.
Раздел 4. Сюжетный танец		
4.1 Работа балетмейстера по созданию хореографического образа.	30	Подбор музыкального материала для этюдных работ. Сочинительская, постановочная и репетиционная работа.
4.2 Сюжет в хореографии и методы его изложения.	144	Изучение произведений живописи, скульптуры, архитектуры, литературы, с целью разработки сюжета. Подбор музыкального материала для этюдных работ. Сочинительская, постановочная и репетиционная работа.
Раздел 5. Хореографические произведения малой и крупной формы		
5.1 Работа балетмейстера по созданию произведений малой формы (хореографическая миниатюра).	2	Поиск и подбор музыкального материала для этюдных работ. Сочинительская, постановочная и репетиционная работа.
5.2 Работа балетмейстера по сочинению и постановке хореографических произведений крупной формы (сюита, картина, хореографический спектакль, одноактный балет).	42	Поиск и подбор музыкального материала для этюдных работ. Сочинительская, постановочная и репетиционная работа.
5.3 Работа балетмейстера над современной темой. Подготовка к государственному экзамену (практическая часть).	90	Анализ литературных источников видео материала по данной теме. Подбор музыкального материала для этюдных работ. Сочинительская, постановочная и репетиционная работа.
Раздел 6. Профессиональная деятельность балетмейстера		

6.1 Анализ хореографического произведения.	20	Анализ хореографических номеров (малой и крупной формы).
6.2 Работа балетмейстера с хореографическим коллективом.	8	Конспект лекции «Балетмейстер и коллектив».
6.3 Подготовка к государственному экзамену.	50	Подготовка выпускной квалификационной работы (теоретическая и практическая часть).

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль (семестровый) осуществляется в форме практического показа хореографических работ, выполненных в течение семестра. В 2 и 6-м семестрах обучающиеся сдают зачёт, который состоит из практической части (показ авторской работы) и теоретической части (по усмотрению педагога).

В 3 семестре студенты занимаются подготовкой курсовых работ, защита которых проходит в зачётную неделю зимней сессии.

В 4, 5, 7, 8-м семестрах обучающиеся сдают экзамен, который состоит из практической части (показ авторской работы) и теоретической части (по усмотрению педагога).

Заключительная форма контроля- проведение экзамена, состоящего из практической части (отчётный концерт) и теоретической части (защита выпускной квалификационной работы).

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Перечень вопросов (вариативность для 1-4-го курсов зависит от изучения тем):

1. Дисциплина «Искусство балетмейстера».
2. Хореографический образ. Сценическая правда хореографического образа.
3. Хореография как вид искусства. Этапы развития хореографического искусства.
4. Основные законы драматургии. Их характеристика.
5. Категории классификации профессии балетмейстера.
6. Рисунок танца - выразительное средство хореографии.
7. Виды хореографического искусства.
8. Природа возникновения танцевального движения. Танцевальная комбинация.
9. Сюжет в танце. Персонаж, типаж, герой.
10. Анализ танцевальной комбинации.
11. Виды и типы рисунков.
12. Работа балетмейстера с музыкальным материалом.
13. Понятие «хореографический текст».
14. Балетмейстерский анализ хореографического произведения.
15. Понятие «содержание» и «форма» хореографического произведения.
16. Балетмейстерские приемы, применяемые в лексике танца.
17. Приемы хореографического симфонизма.
18. Основы сценографии.
19. Полифония в хореографическом произведении.
20. Отличительные черты джаз-модерн танца.
21. «Идея» и «тема» - основные понятия образного содержания танца.
22. Основные принципы импровизации в хореографии.

23. Работа балетмейстера по созданию хореографического образа.
24. Исполнительская и балетмейстерская импровизация.
25. Значение книги И. В. Смирнова «Искусство балетмейстера» в теории балетмейстерского творчества.
26. Взаимосвязь хореографии с другими видами искусств.
27. Понятия «лейтмотив» и «мизансцена» в хореографии.
28. Основные формы русского народного танца (хоровод, пляска, перепляс, кадрили).
29. Народный танец. Его значение и роль в жизни человека.
30. Возникновение замысла в хореографическом произведении.
31. Классический танец как вид хореографического искусства.
32. Общие вопросы записи танца. План записи танца.
33. Этапы работы балетмейстера по созданию хореографического произведения.
34. Виды трюков в танце. Их применение в хореографическом произведении.
35. Средства выразительности хореографии.
36. Формы классического танца.
37. Хореографическая миниатюра.
38. Драматургия музыкальная и хореографическая.
39. Роль пантомимы и пластики в хореографии.
40. Понятия «программа», «либретто», «композиционный план».
41. Историко-бытовой и современный балетный танец.
42. Хореографическая сюита.
43. Характерный танец.
44. Сценическая обработка фольклорного танца.
45. Работа балетмейстера с концертмейстером, композитором, хором.
46. Определение жанра хореографического произведения.
47. Драматургия балетного спектакля.
48. Хореографическая картина.
49. Основные музыкальные понятия: «темп», «ритм», «метр», «размер».
50. Музыкальные формы и жанры.
51. Стилизация и её основные принципы.
52. Художественное обобщение образа – типизация.
53. Агглютинация и синдиоха.
54. Понятия «событие», «лейтмотив», «конфликт», «фабула».
55. План сцены.
56. Современная тема, её актуальность на современном этапе развития хореографического искусства.
57. Основные виды балетов: бессюжетные, программные, сюжетные.
58. Особенности драматургии одноактного балета.
59. Специфика работы балетмейстера по созданию одноактного балета.
60. Работа балетмейстера по сочинению и постановке хореографических произведений крупной формы (хореографический спектакль).
61. Специфика балетмейстерской работы в коллективе. Задачи балетмейстера в работе с коллективом.
62. Концертная деятельность коллектива. Принцип формирования репертуара.
63. Работа балетмейстера с художником-декоратором, художником по костюмам. Составление световой партитуры.

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

Виды заданий для самостоятельной работы:

Для овладения знаниями:

- изучение, конспектирование первоисточников, дополнительной литературы;
- работа со словарями и справочниками;

- работа с электронными информационными ресурсами;
- 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 экзамена (зачёта).

Для формирования умений:

- участие в работе мастер-классов, творческих лабораторий по хореографическому искусству;
- встречи с руководителями хореографических коллективов;
- просмотры концертных программ ансамблей, русских народных хоров и др.;
- сбор танцевального фольклора по месту проживания;
- индивидуальная работа по сбору видеоматериалов (балетов, концертов, конкурсов, фестивалей и т. д.).

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 бакалавров хореографического искусства.

Необходимость изучения дисциплины напрямую связана с профессиональной деятельностью выпускников. Процесс обучения предполагает тесную взаимосвязь с такими специальными дисциплинами, как «Теория, методика и практика: классического танца, русского танца, народно-сценического танца, современной хореографии», «Основы репетиторского мастерства», «Основы режиссуры в хореографии» и т. д.

Основные понятия

Рисунок танца – это расположение и перемещение исполнителей по сценической площадке. Рисунок служит цели выразить мысль, идею хореографического произведения.

Рисунок должен развиваться логично, предыдущий рисунок должен быть связан с последующим, а каждый последующий должен быть развитием предыдущего.

Мостик, который связывает рисунки в их единую последовательность, называется переходом. Рисунок отличается от перехода тем, что рисунок имеет устойчивость, а переход – текучесть. Переходы могут быть простыми и интенсивными. Чтобы показать законченность рисунка, нужна завершающая точка (любое движение). Завершающие точки даются для большего содержания танца.

Рисунок, как и речь, имеет свои знаки препинания. Их расстановка зависит от мысли драматургии и музыки. Музыка обязательно должна быть в развитии и рисунок должен развиваться с музыкой. Она не должна быть разнообразной, монотонной. Как и в музыке, одна фраза переходит в другую, так и в танце, один рисунок должен переходить в другой.

Темп определяет скорость движения, быстроту перемещения по сцене, помогает раскрытию образа. Динамика и темп являются одним из средств выразительности рисунка.

Распределить рисунок по сцене нужно так, чтобы второстепенное не отвлекало, а помогало выделить и подчеркнуть главное. Для этого существует точка восприятия.

Точка восприятия – это место активного действия или перехода. Балетмейстеру необходимо найти правильную точку восприятия, чтобы сильнее подчеркнуть образ.

Точки восприятия бывают: активные, пассивные, пространственные.

Длительность восприятия рисунка зависит:

- 1) от степени интенсивности

2) от музыки.

Степень длительности восприятия зависит от:

1) количества исполнителей

2) от темпа музыки (удвоенное ускорение или удвоенное замедление).

Это происходит на музыку и движение за счет смены ракурса рук, головы, корпуса, за счет приема контраста и наложения. Прием наложения используется в переключках. Прием контраста – это резкая смена двух противоположных по характеру, темпу движений (в сюжетных номерах – темные и светлые силы).

Какие могут быть рисунки:

1) простые (служат для общего развития мысли)

2) сложные – многоплановые (бывают двух плановые, которые являются первой стадией много планового рисунка). Многоплановый рисунок - это такое композиционное построение, где есть две точки восприятия. Кроме этих рисунков бывают художественные образные (имитационные).

Хореографическое произведение выстраивается по законам драматургии. Этот закон требует четкого построения балетного спектакля, а также любого хореографического номера.

Экспозиция – вводит в курс событий, дает характеристику эпохи, время действия, историческую справку. Она является как бы вступлением к рассказу, представляет всех действующих лиц. Строится экспозиция по принципу прямой, но идет все время с возрастанием.

Завязка – здесь идет знакомство героев друг с другом, происходит конфликт, появляются противоборствующие силы, которые либо мешают друг другу, либо помогают. Выстраиваться завязка может двойным образом: если нет конфликта, то принцип прямой сохраняется, а если есть, то его нужно приподнять ярче, подчеркнуть, сделать акцент.

Развитие действия – нагнетание действия. В момент развития действия номер плавно набирает высоту. Существуют ступени нарастания и спады, которые зависят от количества действий.

Кульминация – это высшая точка, вершина действия. Выстраивается по принципу прямой, нет спадов. Кульминация является самым интересным и ярким моментом. Она может быть эмоциональной или смысловой, строится на основе взаимоотношений всех действующих лиц, герои и атмосфера накалены до предела, остается миг до разрешения конфликта.

Развязка – может наступать резко или постепенно, является заключением, которое рождается в процессе всего действия. Развязка – самое болезненное место для балетмейстера, так как здесь нужна оригинальность и неожиданность.

Любой номер обязательно выстраивается по законам драматургии.

Работа балетмейстера по созданию хореографического номера состоит из 5 звеньев:

1. возникновение замысла, темы, идеи и воплощение их в программе, где так же излагается краткое развитие событий, описывается место, время действий, действующие лица.
2. композиционный план или музыкально – хореографический сценарий, где так же записывается тема, идея, содержание. Композиционный план пишется для композитора.
3. подбор музыкального материала
4. сочинение хореографического текста
5. постановка

Из каких компонентов складывается хореографический номер?

1. идея произведения, как она раскрывается через сценические образы, тему, сюжет
2. хореографический текст, который способствует раскрытию идеи, созданию художественного образа, выявляет характер действующих лиц
3. каждое произведение должно иметь свой стиль, несмотря на разнообразие образов
4. музыка
5. рисунок танца
6. драматургия номера
7. исполнители (мастерство исполнителя во многом способствует выявлению замысла)

балетмейстера)

8. костюмы

9. грим

10. манера исполнения

Тема — это основной круг вопросов, поставленных балетмейстером в произведении. Определяется тема существительным. Темы могут быть различными: тема труда, любви, смерти, героическая, патриотическая, историческая и т. д. Раскрывается с помощью выразительных средств (лексика, рисунок, костюмы, декорации).

Идея — система понятий, выводов, взглядов на определенные события, явления, факты; это то, какой вывод автор подводит в конце произведения. В процессе сценического действия зритель должен прийти к определенному выводу — это и будет идея хореографического произведения. Под словом идея подразумевается мораль, нравственность. Для чего я ставлю номер?

Фабула — это последовательность изображаемых событий или повествование. Отличается от сюжета тем, что сюжет раскрывает глубинное, последовательное течение, раскрывая тему и идейный смысл произведения.

Содержание — это четкое повествование происходящих действий в четкой их последовательности. Оно включает в себя раскрытие темы, идеи, замысла.

Конфликт — это столкновение различных социальных сил, характеров, мыслей, чувств, их борьба, приводящая к победе одной из конфликтующих сторон. Конфликт должен отличаться глубиной и значительностью идейного содержания, остротой и напряженностью. Это обеспечивает эстетическое воздействие произведения на человека. Конфликт присущ в основном сюжетным танцам и миниатюрам.

Форма — это внешнее очертание хореографического произведения, это то, как выражается содержание на сцене. Форма включает в себя все средства выразительности. Хореографическое искусство отличается многообразием форм. С формой тесно и неразрывно связано содержание.

Средства выразительности — лексика, рисунок, музыка, костюм, свет, декорации, атрибутика.

Сюжет — это система событий, через которую раскрывается образ человека, его судьба. В сюжетном танце персонажи наделены индивидуальными характерами. При помощи сюжета воплощаются общественные конфликты, раскрываются герои в действиях и поступках во взаимоотношении между собой. Сюжет раскрывает глубинное последовательное течение, тему и идею.

Жанры — созвучны с жанрами театрального искусства. Многообразие жанров включает в себя: драматические, романтические, комедийные, героические, трагические хореографические произведения. Зачастую жанр хореографического произведения трактуется жанр литературного первоисточника, который служит основой для сюжета в постановочной работе.

Виды хореографии — фольклорный танец, классический танец, народно — сценический танец, историко — бытовой танец, современный — балетный танец, деми-характерный танец, джаз — модерн танец. Каждый вид имеет свою историю и этапы развития и становления, но все они идут от плясового фольклора. Все виды и формы танцевального искусства нужны, ибо они лишь средства выражения.

Либретто — краткое изложение действия, описание готового хореографического произведения. В либретто находится материал, необходимый зрителю.

Программа — здесь автор излагает сюжет, определяет время и место действия, раскрывает в общих чертах образы и характеры героев. Удачно написанная программа играет большую роль в работе между балетмейстером и композитором.

Композиционный план — это развернутый хореографический сценарий балета или номера, включающий режиссерскую разработку сюжета. В нем рассказывается, как на сцене будет решаться идея и тема произведения, как будут раскрываться образы действующих лиц. Композиционный план — это режиссерско — балетмейстерское решение будущего

хореографического произведения с конкретным заданием композитору, художнику, всей творческой группе.

Лексика- это совокупность условных выражений, это пластика, жест, поза, движение. Это танцевальный язык, который изменяется и, изменяясь, остается основанной на прежних позициях, введенных народом. Все танцевальные движения должны следовать задуманному образу и соответствовать ему. Лексика должна соответствовать музыке. Зависит от темпа и рисунка, характеризует ту, или иную народность, зависит от внутреннего состояния человека, что он желает сказать и, что движет им.

Лексику можно разделить на 4 вида:

1. традиционная то, что выработано народом веками
2. имитационно- подражательная то, что выдумал народ или сам балетмейстер, подражая живому миру, природе, предметам
3. ассоциативная то, что связано с воображением и мышлением человека
4. техническая или пластическая то, что делает человек.

Лексика любой национальности состоит из 10 танцевальных групповых движений, которые отличаются или каким-то элементом, или приемом исполнения. Каждая группа развивается за счет 8 элементов:

1. бросок
2. шаг
3. подскок
4. поворот
5. перескок
6. соскок
7. пальцы
8. ронд

Чем отличается танцевальное движение от комбинации?

Движение- сочетание головы, рук, ног, корпуса в определенном характере ритмического рисунка, в основе которого лежит прием. Это построение в стиле и манере данного народного танца, выполняемое на одном основном приеме и развивающееся за счет 8 элементов, не имеющее завершающей точки внутри.

Сочетание нескольких движений, имеющих законченную форму - называется комбинацией, которая может быть очень объемной и в конечном итоге перейти в танцевальный монолог.

Все комбинации строятся по законам драматургии. Принцип контрастности и неожиданности занимает важное место в комбинации, но все должно быть логично.

В сочетании комбинаций существует ряд балетмейстерских приемов:

1. удвоение скорости
2. ускорение
3. замедление
4. контраст
5. смена музыки, характера и темпа
6. момент наложения
7. фон должен быть действующим
8. момент сбивки (употребление паузы для перенесения точки восприятия с одной стороны на другую).
9. момент замирания и угасания.

Комбинация, исполняемая артистами в ходе хореографического номера должна возникать органично из самого развития танца. Комбинация, существующая в массовом номере, должна быть выстроена в стилевом единстве, она предназначена для выявления образности монологического или диалогового характера. В сюжетных танцах комбинация может существовать самостоятельно уже в экспозиции. В основном комбинация появляется в развитии действия, в сольных кусках, подчеркивая характерную индивидуальность исполнителя.

Кульминация строится в основном на массовых комбинациях.

Приемы работы балетмейстера над хореографическим текстом.

Принцип повторности, действующий на протяжении всего хореографического произведения, позволяет зрителю запечатлеть, воспринять и освоить танец. Приступая к сочинению танца балетмейстеру необходимо из множества движений отобрать основные, которые будут являться основой будущего образа, его пластическим решением.

Отбор- 1 этап деятельности балетмейстера. На этом этапе, выстраивая последовательность движения можно воспользоваться следующими способами комбинирования:

- 1) сочетание традиционных движений,
- 2) поиск новшества в традиционных движениях,
- 3) сочинение собственных движений,
- 4) использование всех предыдущих способов сразу.

Вычисление- 2 этап. Способствует выявлению главных, важных элементов в хореографическом образе (повтор комбинации несколько раз без связующих деталей).

Дробление- деление комбинации на части (одна группа исполняет первую часть, другая - вторую и наоборот).

Варьирование- повтор основных движений, но в измененном виде, или показ движений от простого к сложному.

Обновление - помогает создать целостное драматургически завершенное произведение. Оно предполагает введение новых пластических мотивов из таких элементов, которые ранее не встречались. Обычно обновление лексики предвещает начало кульминации, так как новые движения должны быть ярче, зрелищнее предыдущих.

Усложнение - способствует созданию кульминации. Это демонстрация движений в самом сложном завершенном виде. Это большая лексическая насыщенность комбинации, сложность сочетания движений и усиления темпа ритма.

Контраст (противоположность)- смена темпа ритма, танцевальная фраза шепотом, сменяется громкостью, дробь быстрая с внезапной паузой. Резкая смена рисунка. Задача балетмейстера не механически, а обоснованно использовать этот прием.

Ритм и акцент- смена характера одного и того же движения (веревочка- акцент, дробь- ритм).

Слово – носитель мысли, и отсутствие слова делает невозможным в танце прямое выражение мысли. Танец воплощает мысль косвенно, опосредованно, при этом мысль глубокую. Танец является главным носителем образного содержания номера. Танцевальный язык основан на концентрации и обобщении выразительных движений человека в жизни, а не на фиксации и копировании.

Рассмотрим некоторые приёмы построения танцевальных комбинаций:

1. Прямой, который строится по законам развития от простого к сложному, имеет начало и завершение, и обратный, зеркальный, который идёт с конца на начало.
2. Приём сиквенции (лесенка) требует повтора не менее 3-х, 4-х раз.
3. Приём «Волна» - более быстрые секвенции, повторяется один раз.
4. Басо остигато – повторяющийся бас. Голоса (движения) аккомпанирующие и солирующие. Повтор одного и того же движения, либо позы, либо комбинации. Например, солист танцует, а кордебалет повторяет.
5. Приём подголосочной полифонии состоит из элементов танца солистов, приобретает подголоски, повторы. Повторы могут быть чистые, унисонные и комбинированные.
6. Гомофонический приём – идёт сольная партия, а аккомпанемент исполняет свою партию. Она не должна заглушать соло. Её движения не должны браться из партии солистов.
7. Имитация – повторение темы другими исполнителями.
8. Вариантная имитация – повторение хореографической темы другими исполнителями с некоторыми изменениями.
9. Ракохотное развитие – законченная по мысли комбинация, состоящая из 3-х или более

движений, исполняемая одним или несколькими участниками (по очереди). Вторыми и третьими участниками комбинация может исполняться в обратном порядке.

10. Задержание или запоздание – запоздание изложения хореографического материала на $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{8}$ такта последующими исполнителями. Применяется чаще всего в коротких комбинациях.
11. Контрапункт – точка против точки. Тема должна быть построена на очень контрастном материале. Тема разбивается на несколько коротких частей, и каждая часть последовательно исполняется разными исполнителями, затем они могут меняться частями в разном порядке. В заключении возможно исполнение участниками разных точек одновременно. Этот приём часто используется в переплясах.
12. Увеличение и уменьшение танцевального пространства – комбинация исполняется на маленькой площадке, а затем исполнители занимают движением большое пространство.

Танцевальное па неразрывно связано с музыкой:

Танец под музыку: ритмическая структура танцевального произведения и хореографии совпадают, но этот танец может исполняться на любую другую музыку данной ритмической структуры (например балльные танцы).

Танец на музыку: совпадают драматургия музыки и хореографии; интонационное (мелодика) и ритмическое совпадение. Этот танец исполняется на эту музыку, заменить которую нельзя.

Танец около музыки: полное несоответствие музыкальных и хореографических образов и драматургии.

Танец поперёк музыки: ритмический и мелодический образы не соответствуют хореографии, хотя могут совпадать в драматургии и в обобщённом образе.

Не маловажным в создании лексики для определённого танца или героя являются интонация, художественная мера, художественная логика.

Интонация – это выразительное средство, а вернее совокупность выразительных средств. Например, одно и то же движение, исполненное в разном темпе, будет выражать различное состояние. Малейшее изменение того или иного движения так же, как интонация в человеческой речи, изменит характер и содержание действия.

Художественная мера – должна быть в искусстве всегда. Она проявляется в длительности номера, в развитии рисунка, в лексике, в логике развития взаимоотношений и т.д. Больше – не значит лучше.

Художественная логика – это последовательное (логичное) развитие чувств, правды взаимоотношений, образа и темы посредством движений.

Композиция от лат. – сочинение, составление.

Принцип композиционной целостности.

Понятие целостности определяется таким построением, при котором все части этого построения гармонично сочетаются друг с другом. Здесь всегда можно выделить экспозицию, центральные части, кульминацию и финал. Когда одна из частей преобладает, то возникает ощущение затянутости, и наоборот. Когда балетмейстеру не удастся финал (он слабее других частей), то нарушается принцип композиционной целостности.

Принцип единства.

Выражается в согласованности всех частей композиции, в которых элементы формы определяются общим для всех частей материалом.

Принцип подчинения второстепенного главному.

Заключается в отборе и выяснении ведущих и побочных деталей композиции. В таком отборе, в котором всякая второстепенная деталь подчеркивает и помогает формироваться основному мотиву композиции и находится в полном ему подчинении.

Принцип отбора – главная задача художника. Нужно из массы движений отобрать только те, которые составят ткань образа.

«Суть явления не лежит на его поверхности, поэтому, внимательно всматриваясь в материал и отбирая существенное от несущественного, будет необходимым условием для

соблюдения одного из законов композиции. Пренебрежение им может привести к механическому копированию фактов жизни». (К. Маркс)

Принцип соотношения формы и содержания.

Связан многообразными нитями, возникающими в процессе создания произведения. Отрыв формы от содержания приводит к разрушению композиции. Методологической основой взаимоотношения формы и содержания служит положение диалектического материализма, указывающее на то, что единство формы и содержания ничто иное, как проявление одного из законов диалектики единства. В этом единстве ведущее положение занимает содержание, так как оно раскрывает основную суть. Но, чтобы содержание смогло проявиться, существует форма, которая активно способствует выявлению содержания. Правда форма не всегда соответствует содержанию, поэтому она имеет ускоренное развитие. Когда развитие формы отстает от содержания, возникает противоречие, заключающееся в том, что новое содержание не может быть выражено старой формой. Одно и то же содержание может быть раскрыто в разных формах. Важно, чтобы между ними возникало полное единство. Содержанием искусства является окружающая нас действительность, пропущенная через сознание художника.

Содержание в искусстве складывается из 2-х моментов:

1. Объективно существующая жизнь.
2. Субъективный момент, выражающий внутренний мир автора.

Содержание в искусстве выступает в виде темы, идеи. Все это вместе составляет продукт осмысления художником окружающей действительности.

Важнейшей стороной содержания является идея. Но под идеей в искусстве надо иметь в виду не абстрактную форму. Искусство не формирует идеи, оно выражает их образно, эмоционально. Идея в искусстве носит характер эстетический. Эстетическая идея – не отвлеченная мысль, а совокупность впечатлений, чувств, переживаний, которые возникают у человека, воспринимаемого художественное произведение.

Идея художественного произведения – это конкретный художественный образ, в котором и через который искусство выражает свое отношение к действительности. Идея в искусстве не зависит от того, какими мыслями руководствуется художник. Автор движим благородными намерениями, но можно прочесть за всем этим другое и поэтому идея художника может быть ошибочна.

Хореографический симфонизм- применение приемов развития музыкальной полифонии в хореографии.

Приемов хореографического симфонизма в чистом виде нет, есть приемы для отдельных движений и коротких комбинаций. Есть приемы наложения голосов друг на друга, простые и сложные, надо только помнить, что данные приемы принимаются не только «голосом» (движение тела) тела одного танцовщика, но и группами танцовщиков.

Названия приемов и их принципы взяты из музыкальной практики, но они отличаются спецификой хореографического искусства.

1. Повтор - прием для отдельных поз и движений, а также коротких комбинаций, заключается в повторе того, что было и только что использовано предыдущим «голосом или голосами». Повтор возникает только после исполнения, какого- либо движения или позы.

2. Повтор-переключка- голос, исполняющий движение, фиксирует последнее положение в то время, когда идет повтор движения другим голосом. Переключка может быть буквальной, то есть точным повторением предыдущего движения, или вариантной, то есть движение повторяется в каком- либо варианте.

3. Секвенция - использует мотив одного движения короткой комбинации. Участвуют не менее 3-5 голосов, заключается в повторе какого- либо движения комбинации на 1-2 такта, через определенный интервал музыкального времени.

4. Расширение, сжатие- прием применяется как для одного движения, так и для комбинации. Участвуют 1 или несколько голосов. Сокращается амплитуда движений, увеличивается темпа ритм, укорачивается поза при сжатии, при расширении наоборот.

Например: основной голос исполняет комбинацию на 8 тактов, а другой голос в сжатии исполняет ее же 2 раза.

5. Увеличение, уменьшение - заключается в том, что сценическое пространство постепенно заполняется танцующими, или постепенно освобождается.

6. Зеркальное отражение - похоже на повтор, но в обратном направлении.

7. Канон - участвует не менее 3 голоса. Заключается в повторе лексической комбинации следующим голосом, но с середины.

8. Фуга - в исполнении участвуют 3 голоса или 3 группы голосов. Для каждого сочиняется отдельная комбинация, и исполнение происходит в следующем порядке: 1 голос- 1, 2, 3 комбинация, 2 голос- 2, 3, 1 комбинация и 3 голос- 3, 1, 2 комбинация.

9. Сопрано - остенато (подголосочная полифония) - имеется сольный голос и аккомпанемент подголоска, причем аккомпанемент повторяет только отдельные позы или движения сольного голоса.

10. Остенатный бас- прием, постоянно повторяющий одно и то же движение или комбинацию. Движение в массе. Одновременно исполняется сольная партия в основном голосе, но она не яркая.

11. Согласный и контрастный контрапункт- согласный контрапункт (цель у действующих голосов одна, а лексический материал разный); контрастный контрапункт (участвуют 2 или более голосов, но каждый имеет свой лексический характер и смысловую нагрузку).

12. Варьирование- изменение линий, ракурсов, темпа ритма движения или комбинации, усиливающих пластический мотив, но в том же промежутке музыкального аккомпанемента.

13. Пауза - делится на 2 вида: пластическая и музыкальная.

Полифония – пластическое многоголосье в хореографии.

Балетмейстер выделяет солиста или группу солистов, а другие аккомпанируют им, причем их движения не должны отвлекать внимание зрителей от солистов, а наоборот, помогать восприятию соло - это многоголосье.

Исполнение хореографической полифонии возможно при определенных условиях:

- большая сценическая площадка

- фокусирование глаза на центре оси, а, следовательно, различная сила звучания с разных точек сцены.

Но самое главное- это умение балетмейстера сочинить хореографический текст с использованием полифонии. Работая над хореографическим произведением, балетмейстер имеет в своем распоряжении невероятное множество сочетаний движений, приемов. Пользуясь материалом любого вида хореографии, балетмейстер своей фантазией создает разнообразные хореографические произведения различного характера, стиля, жанра.

Создание хореографического произведения начинается с замысла, основой которого служат жизненно важные проблемы. Балетмейстер должен четко определить проблему и отразить ее в танце. Замысел может быть навеян произведениями изобразительного искусства и литературой. В основе замысла стоит человек, явление, событие, которые побуждают людей проявлять какие-либо качества своего характера и совершать поступки. Каждый автор в различных тематиках, жанрах творчества использует самые многосторонние сюжеты, и каждый художник стремиться создать правдивый многогранный образ. Пластические возможности хореографии безграничны, она может выразить любые чувства.

Образ – это конкретный характер человека + сумма его отношений к окружающей действительности, проявляющихся в действиях и поступках, которые определены драматургическим действием.

Художественный образ – это субъективное восприятие объективной исторически конкретной действительности. Это сложная картина взаимодействия самых различных сторон искусства, которая возникает в деятельности автора произведения. Человеческое познание является образным отражением действительности. Образ в философском плане есть результат

психологической деятельности человека и связан с умозаключением. В то же время образ может выступать и как эстетическая категория, и в этом случае он обладает свойством художественного познания мира. Художественный образ – это обобщенный типизированный образ, это совокупность множества категорий: сам предмет, субъективное представление о нем. В хореографическом произведении образ раскрывается средствами хореографического искусства. Зритель должен верить происходящему на сцене – это главная задача балетмейстера, который своим творчеством утверждает, отрицает, учит, воспитывает.

Хореографический образ – это танцевально-пластическое содержание (настроение, состояние души). Жизненные реальности человеческой пластики – есть свойственные зачатки образной выразительности. Надо лишь уметь наблюдать, отбирать главное, обобщать и заострять внимание.

Необходимо делать различия между образом героя и образом произведения в целом. Образ каждого персонажа хореографического произведения направлен на создание образа в целом, для решения главной идеи.

Балетмейстеру при создании номера нужно усвоить 4 правила:

1. Определить идею и направить исполнителей на эту идею.
2. Верно раскрыть историческую обстановку, в которой происходит действие.
3. Исполнитель должен четко представить себе образ, характер, биографию, что даст возможность создать правдивый и естественный образный персонаж.
4. Большое значение для создания образа имеет стиль произведения (Недопустимо смешивание стилей).

Актер – создатель сценического образа. Каждый хореографический образ строится на своей особой лексике. Исполнитель должен стать единомышленником балетмейстера, так как замысел передает именно он, и сочиненная балетмейстером хореография становится спектаклем тогда, когда в него вступают актеры. Вникнув в идейное содержание хореографического произведения, артисты создают сценические образы и дают им жизнь. Зритель, уходя из театра, надолго запоминает актеров. Важно, чтобы исполнитель заговорил в танце живыми чувствами своего персонажа.

Два пути зарождения хореографического образа:

- готовая драматургия;
- отталкиваться от музыки.

Хореограф музыкальные образы преобразует в хореографические, важно понять, какие музыкальные образы вложены в произведение, чтобы постановщик, в результате, верно раскрыл этот образ. Для того, чтобы образ получился правдивым нужно поставить себя на место героя, затем необходимо найти художественное решение своего замысла, найти пластическое решение (текст).

Что нужно для создания образа?

1. Знать, для чего я ставлю это произведение, идею произведения, идею образа.
2. Ясно представлять, куда направлено произведение, то есть хореограф должен знать сверх задачи своего произведения, для чего данная линия нужна в постановке?
3. Необходимо верно раскрыть историческую обстановку.
4. Необходимо создание подтекста (предыстория героя, его жизнь до этого момента).
5. Стиль произведения (общий взгляд на разные образы в одном произведении должен быть единым). Образ и стиль должны быть едины с музыкой.

Из чего собирается образ?

1. Из линии поведения героя, то есть из отношений к обстоятельствам, в которые он попадает (эти обстоятельства характеризуют образ наиболее ярко).
2. Из отношения образа к событиям.
3. Отношения к окружающим и их поступкам.
4. Внешний облик.
5. Характерные типичные черты (жесты, позы, привычки).
6. Лексика, которая различна для разных образов. Важна интонация исполнения движений,

которая будет давать разницу между образами.

7. Рисунок танца.
8. Музыкальный материал.
9. Время действия.
10. Драматургия образа и в целом хореографического произведения.
11. Национальность.
12. Возраст героя.
13. Каждый герой трактует один и тот же образ по-своему. Прислушайтесь к исполнителю, не обязательно навязывать свое мнение, если вы видите, что исполнитель раскрывает образ лучше, исполняя его по-своему.

Движения и жесты передают художественный образ. Движения – это буквы, из которых балетмейстер составляет хореографический текст.

Движение – это художественная трансформация привычек, манер и других внешних признаков той или иной категории людей в сценическом хореографическом действии. Поза – как пауза в музыке, это остановленное движение, но не прерванная мысль. Поза придает танцу скульптурность.

Как рисунок танца хореографический текст взаимосвязан со всеми частями композиции танца. Танцевальный язык каждого образа направлен на решение общей драматургической задачи в целом.

Высокая степень эмоциональной насыщенности – это еще одна особенность хореографического произведения. Даже если танец не несет в себе конкретного содержания сюжета, он не может не передавать эмоциональное состояние, не может не выражать ничего.

Типаж – мертвая картина, которая уже несет некоторые признаки и характеристики будущего образа. То есть типаж – это наделение человека определенными признаками. Хореографический образ балетмейстер начинает делать из тех признаков, которые присущи этому типуажу и заканчивается создание образа на тех же признаках, а не на центральных движениях. Внутри хореографии главные признаки komponуются в тесной взаимосвязи. Развернутый хореографический образ может состоять из нескольких характеризующих его признаков. Развитие хореографии на всем протяжении создания образа идет по принципу выдвижения сначала одних, затем других признаков. Образ должен нести художественность, одним из элементов которого является мера значимости.

Красота – это мера значимости окружающего мира, это первоэлемент художественности. Важно не только заставить действовать красиво, но и наделить свойствами и качествами окружающие явления. Хореографический образ складывается из танцевальных движений, художественный образ подразумевает под собой обязательную аналогию с окружающими явлениями.

Художественный образ должен быть цельным, отражать явления жизни. При построении художественного образа применяются приемы:

1. Комбинирование – сочетание различных элементов. Это сложное взаимодействие, при котором элементы образуют сложную структуру. Оно включает в себя хореографический материал, музыкальный материал, реквизит, свет, декорации, костюмы, грим. Все это складывается и взаимодействует так, что в результате создается целостный образ.
2. Акцентировка (преувеличение и преуменьшение) – на передний план выносятся какие-то особые характерные качества, предметы, явления.
3. Типизация – когда наиболее яркие типичные черты объекта соединяются в едином образе, при том, создавая новые качества характера.
4. Абсолютизация – прием, связанный с анализом и синтезом, заключается в том, что комбинируются отдельные элементы, взятые из разных образов в один цельный образ.

Существуют также следующие художественные приемы воплощения образа:

- агглютинация – соединение в одном образе двух (девушка-лебедь);
- синдиоха (синигдоха) – замещение одного образа другим, наделение одного исполнителя

разными характерами-образами для раскрытия основного образа.

В танце выражается личность автора, его субъективный мир. Каждое движение обобщается, чтобы избежать натурализма на сцене. Все слагаемые образа существуют по принципу единства содержания и формы; единства четкой, завершенной сценической формы движения и предельно насыщенного эмоционально-психологического содержания.

Движения, составляющие основную ткань хореографии, могут быть:

1. Движение, связанное с рефлекторной деятельностью человека.
2. Система жестов, возникающая в результате недостаточной смысловой функции языка.
3. Движение, связанное непосредственно с танцем, который не имеет конкретного смысла.

К рефлекторным движениям относятся: борьба, смех, испуг и т. п. Основная особенность этих движений их общность, они присущи всем людям. Почти все рефлекторные движения человека имеют ту же природу, что и движения животных. В танцевальном искусстве рефлекторные движения претерпевают значительные изменения. Эмоции, рожденные возбуждением человека, приобретают свойства художественного обогащения.

Жесты.

Под жестами надо понимать такие элементы движения, которые помогают при общении между людьми и имеют конкретный смысл. Большинство жестов составляют язык пантомимы. Выделившись из инстинктивных движений, пантомима со временем приобретает устойчивую самостоятельную форму выражения. В системе бытовых жестов в танце жест подвергается существенному преломлению. Мы лишаем жест своего первоначального смыслового значения и в силу этого он переходит в систему выразительных движений, так как в нем выражается только эмоциональное свойство. Говоря об эмоциональном жесте, следует иметь в виду, что каждая эмоция, выражаемая соответствующим движением, зависит от характера человека, его темперамента, культуры.

В основе танцевального жеста лежат рефлекторные или инстинктивные жесты. В искусстве танца все эти жесты носят обобщенный характер. Началом этого процесса считается отбор характерных деталей движения, в которых отображается сущность отображаемых движений. Это и служит предпосылкой движения. Результат обобщения – определенные движения, подчиненные строгому ритмическому чередованию. Возникающее содержание воспринимается не буквально, а через ассоциации, которые обозначают содержание танцевальных движений. Здесь уже можно говорить о танцевальном и художественном образе.

Связь танцевального жеста с музыкой.

Любой жест, ритмичен, тем самым он уже музыкален. Музыка в танце воспринимается через хореографию. Основная задача при пластической обработке музыкального материала – достижение эмоционально-смысловой согласованности между мотивом и движением. Эта согласованность должна строго подчиняться логике развивающегося действия. Поэтому всегда могут быть отклонения в ту или иную сторону. То движение несет на себе основную функцию характеристики героя, то музыка выходит на передний план и выражает психологическое состояние.

В практике бывает, когда музыка и движение носят унисонный характер. Этот прием имеет место в хореографическом искусстве, но не следует им злоупотреблять, это может привести к монотонности.

Слепое подражание ритмической структуре музыки приводит к обеднению художественного образа. Неверное прочтение характера музыки толкает на искаженное раскрытие содержания. Возникает несоответствие музыки и хореографии. Характер, интонацию, силу движения следует определять исходя из музыки, но это не значит, что обязательна синхронность. Органичное единство выражается в согласованности пластических движений с интонацией музыки.

Две особенности природы движений.

В хореографии движение человеческого тела – основной материал, из которого формируется художественное произведение. Рас в танце можно рассматривать, прежде всего, как физическую форму движения, подчиненную законам механики, но так как это движение

выполняется человеком, то вопрос стоит о свойствах и значении моторики и психомоторики исполнителя.

С одной стороны, это связано с локомоцией человека, которая рассматривает движение, как сумму положений человеческого тела, выраженную в фиксации отдельных мимолетных фаз, переходящих одна в другую и образующих в совокупности картину движения. В то же время отдельные свойства движения имеют эстетическое значение, так как опираются на те разделы психологии искусства, которые в той или иной мере проливают свет на творческий процесс художника. Профессор Н. А. Бернштейн пишет, что «движение складывается из 3-х переменных: переменная времени, переменная пространства, переменная комплексности. Каждая фаза движения, в отличие от звука, не обладает смысловой выразительностью. Если взять одно раз любого танца и рассмотреть его, составив подробную картину сменяющих друг друга фаз, то можно прийти к заключению, что каждая фаза движения по отдельности не обладает смысловым значением, но в то же время служит гармоничным элементом целого, то есть она имеет точно установленные координаты перемены пространства, меру динамического усилия и наконец, можно измерить ее постоянную времени и тем самым определить, с какой длительностью проходило то или иное положение.

Взаимосвязь отдельных слагаемых движения (ритм, сила, длительность, эмоция) приводит к тому, что движение становится выразительным, оно как бы гальванизируется различными эстетическими характеристиками, наполняется красками, интонациями, ритмической пластичностью. Оно может стать выразительным и быть воспринятым при условии, если между отдельными фазами движения и другими элементами формы возникает гармоничное воздействие по принципу согласованности и контрастности, то есть по такому принципу, который выражает весь комплекс диалектического единства и борьбы противоположностей.

Эстетическое свойство движений.

Первое, что отличает механическое движение от выразительного – это эмоция, наполняющая обычные действия человека смыслом. Но эмоция всегда кратковременна, эфемерна, прерывиста, не имеет ритмического постоянства, поэтому художник, создавая произведение искусства, как бы продлевает ее действие. Эмоции всегда сопровождаются выразительными движениями. Этим свойством эмоции как бы подтверждают свое родство с чувствами, которые, так же как и эмоции стимулируют человека к активным действиям.

Эклектика – это смешение жанров, которое возможно в определенном стиле.

Импровизация – (фр.improvisation, лат.improvisus – неожиданный, внезапный) – это создание художественного произведения непосредственно в процессе его исполнения. Это соединение осознанного выбора и спонтанной реакции; ответ на воображение, интеллект, стиль и энергию каждого человека.

Как явление современного искусства танцевальная импровизация оформилась только в эпоху постмодерна, как возможность игры с пространством, перегруженным культурными смыслами и стилевыми конструкциями.

У импровизации, разумеется, есть словарное значение: «из этого момента» (fromthemoment). И поскольку ни один момент не похож на другой, мы не можем увидеть ту же самую импровизацию вновь. Импровизация подразумевает глубокую внутреннюю работу, требует развития личности, индивидуальности, и этим отличается от «чистой» техники танца. Импровизация требует изменения мышления, особого отношения к своему телу, внутренним импульсам, которые становятся «соавторами» импровизационного танца. Сама по себе импровизация не является составляющей истинного творчества, она может исходить из разных предпосылок и требует особой подготовленности как танцора, так и зрителя.

Каждое действие нашего тела и его частей – результат постоянного процесса разнонаправленного внутреннего движения. Необходимо осознавать чередование действия и его противодействия, которое направленно обратно внутрь. Этот принцип постоянно присутствует и трансформируется. Реакция, которую исполнитель получает в собственном теле от действия – есть эмоция, с которой он танцует на сцене. Важно приблизиться через то, что

делаешь к собственной сущности. А что такое сущность? Это абсолют – преодоление костной материи, высокая мистика тела. Постигание происходит в момент действия. Чем больше я постигаю то, что я делаю, тем больше идёт акт преобразования. Быть в настоящем, чутко воспринимать происходящее, реагировать на него собственным телом, следовательно, импровизировать – есть актуальность. А также составляющим моментом импровизации является аутентичность, что значит самому быть автором, опираться на собственный опыт (физический и духовный), уметь выразить себя в движении.

Безусловным атрибутом импровизации является спонтанность – отсутствие прогнозируемой структуры, непрерывность без повторений, опора на пустоту, поток творчества.

Достаточно распространённое заблуждение считать, что в отличие от хореографии импровизация – это отсутствие школы и техники. На самом деле школа импровизации есть. В первую очередь это техники релаксации и осознания тела, более тонкого чувствования внутренних сигналов, импульсов движения, чувствование партнёра, пространства, времени, как элементов, рождающих композицию. Основой для приобретения навыков импровизации является, прежде всего, индивидуальная предрасположенность исполнителя к творчеству. Человек может заниматься импровизацией, так как не владеет хореографией, или так как желает точности и правды выражения. Человек может заниматься хореографией, так как боится импровизации, боится открытости как зрителю, так и самому себе. Импровизация часто используется для нахождения новых движений, которые затем устанавливаются и могут быть многократно воспроизведены. Однако состояние, смысл и чувство, породившее эти движения, гораздо труднее уловить.

В импровизации мир ещё не создан, он может стать любым, за счёт рефлексирования материала, из которого создаётся художественная реальность. Предполагается отсутствие изначального смысла, и танец становится способом создать или обнаружить его отсутствие. Тело содержит много правдивой и неосознанной информации, поэтому оно само по себе является огромным ресурсом. Но всё дело в том, что мы часто забываем к нему прислушиваться. Нужно позволить себе прикоснуться к своим ограничениям. Непредсказуемость – это то качество личности, которое способно сотворить мир взаимоотношений заново.

Существует разница между делаемыми движениями и движениями, которые ведут тело. В этом проявляется умение следовать за мудростью тела и слышать его, контролировать свои движения.

В импровизации первично подсознание, а сознание уже потом фиксирует и оценивает полученный результат. Другими словами, это реакция без разумной фиксации, без оценки. Вначале идёт событие, потом реакция, потом оценка, в отличие от постановочного танца, в котором сначала идёт событие, потом оценка, потом реакция.

Импровизация в хореографии делится на балетмейстерскую и исполнительскую, но всякая импровизация должна быть своего рода подготовлена.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Буратынская, С. В., Кушов А. М. Искусство балетмейстера [Текст]: практикум для обучающихся по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль «Искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / авт.-сост.: С. В. Буратынская, А. М. Кушов. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2020. –167 с.: ил.
2. Рожков В. Н., Буратынская, С. В. Искусство балетмейстера: теоретические основы [Текст]: учеб.пособие для обучающихся по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль «Искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / авт.-сост.: В. Н. Рожков, С. В. Буратынская; под ред. Ю. В. Жигульской. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. –251 с.

3. 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.

9.2. Дополнительная литература

- 4.Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира [Текст]: учеб.пособие / В. Е. Баглай. – Ростов на Дону :«Феникс», 2007. – 405 с. - : ил., пер. – (Высшее образование) Базарова, Н. П. Азбука классического танца [Текст] / Н. П. Базарова. - Москва; Ленинград: Искусство, 1983. - 206 с.-: ил.
5. 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.
6. 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.
- 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Захаров, , Р. В. Радуга русского танца [Текст]: / Р. В. Захаров – Москва: «Советская Россия», 1986. – 123 с.
11. Захаров, Р. В. Искусство балетмейстера [Текст]: / Захаров. – Москва: «Искусство», 1954. – 393 с.
12. Захаров, Р. В. Сочинение танца [Текст]: / Р. В. Захаров. – Москва: «Искусство», 1983.-237 с.-: ил.
13. Иноземцева, Г. Народные танцы [Текст]: / Г. Иноземцева. – Москва: « Искусство», 1973. – 193 с.
14. Климов, А. Основы русского народного танца [Текст]: / А. Климов. – Москва: «Искусство», 1994. – 318с.
15. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце [Текст]: / Ж. Ж. Новерр. – Москва: «Искусство», 1965. – 473с.
16. Смирнов, И. В. Искусство балетмейстера [Текст]: / И. В. Смирнов. – Москва: «Просвещение», 1986. – 190 с.
17. 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.
18. Тарасов, Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. [Текст]: учебник для вузов. / Н. И. Тарасов. - Санкт-Петербург: «Лань», 2005.-796.: ил.+вклейка (16с).
19. Ткаченко, Т. Народный танец [Текст]: / Т. Ткаченко. – Москва: «Искусство», 1975. – 390 с.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

20. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце {Электронный ресурс} / Ж. Ж. Новерр. – Москва :Директ-Медиа, 2011. – 138 с. // Университетская библиотека online. – Электрон.дан. – Москва : Изд-во «Директ-Медиа», 2011. - 138 с. – Режим доступа: http://www.biblioclyb.ru/89135_Pisma_o_tanse.html. – Загл. с экрана.
21. Пасютинская, В. М. Путешествие в мир танца {Электронный ресурс} / В.М. Пасютинская. – Санкт-Петербург :Алетейя, 2011. – 416с. //Университетская библиотека online.- Электрон.дан. –

Санкт –Петербург :Алетейя, 2011. - 416с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/829226_Putechestvie_v_mir_tansa.html. – Загл. с экрана.

22. Плещеев, А. А. Наш балет (1673-1899) {Электронный ресурс} /А. А. Плещеев.-Санкт-Петербург : Типография А. Бенке, 1899.- 403 с. // Университетская библиотека online.- Электрон.дан. – Санкт-Петербург : Типография А. Бенке, 1899. – 403 с. – Режим доступа: http://www/biblioclyb.ru/99984_Nach_balet_1673_1899.html.- Загл. с экрана.

23. Университетская библиотека online [Электронный ресурс] :электрон.библ. система. – Электрон.дан. – Москва :Директ-Медиа, 2001-2012. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>.- Загл. с экрана.

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).

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 народному танцу, фрагментов и концертных программ современного репертуара отечественных хореографических трупп, видеоматериалов выдающихся произведений хореографического, музыкального, театрального, изобразительного искусства;
- фонотекой выдающихся произведений музыкального искусства, русской народной музыки с возможностью осуществлять запись и компьютерную обработку.

11. Перечень ключевых слов

Анализ произведения музыкального	Импровизация исполнительская
Анализ произведения хореографического	Импровизация контактная
Балетмейстер-педагог	Искусство балетмейстера
Балетмейстер-постановщик	Искусство исполнительское
Балетмейстер-репетитор	Искусство профессиональное
Балетмейстер-реставратор	Искусство самодеятельное
Балетмейстер-сочинитель	Искусство хореографическое
Виды хореографического искусства	Картина хореографическая
Герой хореографического произведения	Коллектив хореографический
Деятельность концертная	Композитор
Деятельность творческая	Композиция танца
Драматургия музыкальная	Конфликт
Драматургия хореографическая	Костюм сценический
Жанры хореографические	Лейтмотив
Задачи идейно-творческие	Либретто
Замысел художественный	Манера исполнения
Идея художественная	Мизансцена
Импровизация балетмейстерская	Миниатюра хореографическая
	Мотив пластический
	Номер концертный

Обобщение художественное
Образ хореографический
Образ художественный
Партитура световая
Персонаж
Полифония
Постановка номера
Приёмы балетмейстерские
Произведение музыкальное
Произведение хореографическое
Процесс творческий
Репертуар танцевальный
Симфонизм хореографический
Современность
Содержание произведения
Спектакль хореографический
Средства выразительности
хореографические

Сценография
Сюжет
Сюита хореографическая
Танец бальный
Танец джазовый
Танец историко-бытовой
Танец классический
Танец модерн
Танец народный
Танец характерный
Текст хореографический
Тема
Типаж
Фабула
Фольклор
Форма художественная
Эскиз
Этюд

