

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра хореографии

**Рабочая программа дисциплины
«ОСНОВЫ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ»**

**Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ**

**Направление подготовки 52.03.01 (071200)
«Хореографическое искусство»
Профиль подготовки: Педагогика**

Форма обучения
Очная/Заочная

Нальчик 2014

I. Цели освоения дисциплины.

1. Освоение теории литературы, драматургии, режиссуры балета;
2. Изучение закона искусств, закона театральной драматургии.
3. Овладение навыками конкретного воплощения идеи, замысла, темы, сюжета танцевального произведения.
4. Освоение приемов развития танца, движения, рисунка.
5. Умение четко выявлять танцевальный текст и язык танца. Его музыкальные, стилистические образные характеристики.

II. Место дисциплины в структуре ООПВПО

Курс «Основы танцевальной драматургии» входит в обще-профессиональный цикл . Курс является одной из составляющей подготовки направления по профилю «Педагогика».

Требования государственного стандарта.

В государственном стандарте по предмету «педагогика» указывается, что в результате обучения студент должен:

Знать:

- задачи, программного содержания и методы обучения хореографии(ОК-11,ПК-3);
- принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера(ПК-3);
- методы проведения занятий; закономерности формирования профессиональных способностей, средства и способы развития выразительности(ПК-9,ПК-10);
- правила исполнения и преподавания движений и комбинаций(ПК-11,ПК-18);
- концепцию определяющей роли собственной деятельности в развитии

личности применительно к процессу хореографического обучения; принципы построения урока хореографии(ОК-11,ОК-23,ПК-3,ПК-19).

Уметь:

-давать психологическую характеристику личности; интерпретацию собственного психического состояния; использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения эффективности работы(ОК-14,ПК-3);

-соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-физическими способностями; использовать речь преподавателя как один из основных приёмов обучения; развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, память, чувства и эстетическое восприятие у обучающегося(ПК-13,ПК-18);

-работать с различными источниками; использовать психологические термины; определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его жизненного пути; использовать знания в своей педагогической деятельности(ОК-14,ПК-10,ПК-18).

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: (ОК-11; ОК-14; ОК-23;ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-18; ПК-19)

ОК-11 – способен при необходимости применить методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОК-14 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

ОК-23 – способен понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности, готов развивать художественное восприятие и вкус, стремиться к эстетическому развитию и самосовершенствованию.

ПК-3 – способен владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии хореографического обучения; психологии и педагогики художественного творчества; анализировать факторы формирования и закономерности развития современного пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического искусства;

ПК-4 – способен владеть технологией создания танцевальных композиций (от простых танцевальных комбинаций до развернутых музыкально – хореографических форм);

ПК-9 – способен собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию для формирования суждений по соответствующим творческим, социальным, научным и этическим проблемам, а также обобщать явления окружающей действительности в художественных образах для последующего создания хореографических произведений (проектов);

ПК-10 – способен анализировать произведения танцевально-музыкальной литературы (чтение балетного клавира и партитуры); создавать балетное либретто и сценарный план, композицию танца различных хореографических форм, сочинять танцевальную лексику и хореографический текст; знать жанровую и стилистическую природу музыки;

ПК-11 – способен демонстрировать владение приемами хореографической композиции и принципами хореографического текстосложения в истолковании идеи, художественного образа, смысла произведения; выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами, радиусами движения;

ПК-13 – способен реконструировать хореографический текст, стилизовать хореографическое произведение, формировать творческое мышление в области телодвижения, владеть методикой действенного анализа;

ПК-18 – способен запомнить и стилистически верно воспроизводить текст хореографического произведения (порядок танцевальных движений,

сочиненный хореографом); раскрыть перед исполнителями смысловую нагрузку, образность и музыкальность композиции;

ПК-19 – способен анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии.

IV. Структура и содержание дисциплины (очная форма обучения)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Коды Компен ций	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма итогового контроля успеваемо сти
			ле к ц и и	се м и н а р ы	СРС	
1	<i>Введение в теорию литературы и драматургии</i>	ОК-11; ОК- 14; ОК-23.	1		2	
2	<i>Идея. Замысел. Тема. Сюжет.</i>	ОК-11; ОК- 14; ОК-2.3	1		2	

3	<i>Либретто. Текст. Сценарий. Партитура. Действия. Экспликация.</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23.	2	2	2	
4	<i>Вопросы технологии сочинения, связанные с драматургией хореографии.</i>	ПК-3; ПК-4; ПК-9.	2		2	
5	<i>О режиссуре</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23.	1		4	
6	<i>Хореорежиссура</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23.	1	2	2	
7	<i>Рисунок к хореопартитуре</i>	ПК-3; ПК-4; ПК-9.	2		2	
8	<i>Приемы развития танца</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23; ПК-3.	2	2	2	
9	<i>Развитие движений</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23; ПК-3.	2		2	
10	<i>Связующие движения</i>	ПК-11; ПК-13.	2		4	
11	<i>Метод, жанр, форма и содержание в хореодраматургии</i>	ПК-11; ПК-13; ПК-18.	2	2	2	
12	<i>Стиль в хореодраматургии</i>	ПК-11; ПК-13; ПК-18.	2		3	
13	<i>Образ в хореодраматургии</i>	ПК-11; ПК-13; ПК-18; ПК-	2	2	3	

		19.				
14	<i>Танцевальный текст и язык</i>	ПК-3 ПК-11; ПК-13; ПК-18; ПК-19.	2	2	4	
	Итого		24	12	36	7 семестр - зачет
	ВСЕГО		72			

Заочная форма обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Коды Компен ций	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Форма итогового контроля успеваемо сти

			лекц ии	СРС	
1	<i>Введение в теорию литературы и драматургии</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23.	2	2	
2	<i>Идея. Замысел. Тема. Сюжет.</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23		2	
3	<i>Либретто. Текст. Сценарий. Партитура. Действия. Экспликация.</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23.	2	4	
4	<i>Вопросы технологии сочинения, связанные с драматургией хореографии.</i>	ПК-3; ПК-4; ПК-9.	2	4	
5	<i>О режиссуре</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23.	-	4	
6	<i>Хореорежиссура</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23.	-	6	
7	<i>Рисунок к хореопартитуре</i>	ПК-3; ПК-4; ПК-9.	-	4	
8	<i>Приемы развития танца</i>	ОК-11; ОК-14; ОК-23; ПК-3.	-	6	
9	<i>Развитие движений</i>	ОК-11; ОК-	-	4	

		14; ОК-23; ПК-3.			
10	<i>Связующие движения</i>	ПК-11; ПК-13.	-	6	
11	<i>Метод, жанр, форма и содержание в хореодраматургии</i>	ПК-11; ПК-13; ПК-18.	2	4	
12	<i>Стиль в хореодраматургии</i>	ПК-11; ПК-13; ПК-18.	-	6	
13	<i>Образ в хореодраматургии</i>	ПК-11; ПК-13; ПК-18; ПК-19.	-	6	
14	<i>Танцевальный текст и язык</i>	ПК-3 ПК-11; ПК-13; ПК-18; ПК-19.	2	4	
	Итого		10	62	9 семестр - зачет
	ВСЕГО		72		

Предмет «Основы танцевальной драматургии»

Знания и умения, получаемые на предмете «Основы хореографической драматургии» необходимы студентам для воплощения своих творческих

практических замыслов, для правильного понимания многих тем и разделов таких курсов как: «Мастерство хореографа», «Танец и методика его преподавания», «Импровизация в хореографии», «Анализ музыкально-хореографических форм», « Основы актерского мастерства и режиссура в танце», «Костюм и сценическое оформление танца», «Учебно-творческая работа в хореографическом коллективе» .

Раздел I

Введение в теорию литературы и драматургии.

Тема 1

Введение в теорию литературы и драматургии

- о драматургии
- о профессии хореодраматурга
- закон искусства
- закон балета

- общий закон театральной драматургии, экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка

Тема 2

Идея. Замысел. Тема. Сюжет.

- Идея- “сверхзадача произведения”
- Замысел – прообраз произведения
- Тема – носитель актуальных идей, идеи сегодняшнего дня
- Сюжет – совокупность событий, которые раскрывают характеры действующих лиц.

Тема 3

Либретто, текст, сценарий, партитура, действие, запись текста, экспликация.

- Либретто – краткое содержание сценического произведения; структура либретто
- Текст хореографический: Танцы. Танцевальные сцены, танцевальная лексика, пластика, пантомима. Жесты, позы
- Сценарий. Компоненты сочинения: описание сюжетной линии; язык, стиль, жанр как основа произведения; длительность, метраж, темп, ритм сцены, каждого куска; задачи и сверхзадачи героев, действующих лиц.
- Партитура. Драматургия хореографии. Режиссура хореографии, Партитура хореографического сочинения – хореописьма. Закон драматургии хореографии.
- Действие. Действие, как мысль облаченная в пластическую и танцевальную форму; Действие психологического, внутреннего характера (ожидание, затаенность, скованность, готовность к прыжку и т.п.)
- Экспликация. Положения экспликации.

Тема 4

Вопросы технологии сочинения, связанные с драматургией хореографии

- Действенный танец. Танец развивающий действие индивидуальный язык, образность. (Танец со змеей “Баядерка” из балета “Легенда о любви”)
- Кардебалет в хореографическом произведении
- Режиссер – балетмейстер

Раздел II

Введение в теорию режиссуры балета.

Тема 5

Режиссура

- Закон искусств
- Закон хореодраматургии
- Хореорежиссура

Тема 6

Хореорежиссура

- Хореорежиссура – специфика балета
- Закон единства формы и содержания
- Работа над образностью

Тема 7

Рисунок в хореопартитуре

- Музыкальный
- Танцевально-пластический
- Планшетный
- Вертикальный
- Силуэтный
- Психологический
- Эмоциональный
- Цветовой
- Световой

Тема 8

Приемы развития танца

- Смена музыкального и танцевального темпа
- Смена ритма или музыкального темпа
- Смена рисунка
- Смена персонажей, действующих лиц
- Смена оркестрового звучания
- Сопоставление контрастных частей танца
- Смена цветовой или световой гаммы
- Смена движений, их амплитуды
- насыщение новыми деталями, эффектами, трюками, национальным колоритом
- Навороты в сюжетном содержании, в фабуле, в коллизиях, в столкновениях образов

Тема 9

Развитие движений

- Приемы развития движений: изменение темпа, ритма: изменение амплитуды движения; применение приемов *rond*, *pas*, *fouette*; применение движений с произведением, в повороте; применение наклонов, перегибов корпуса, разнообразие положений рук, головы.

Тема 10

Связующие движения.

- Связующие движения – синтаксис хореографии
- Свойства связующих движений
- Смысловая нагрузка связующих движений
- Набор связующих движений

Тема 11

Метод, жанр, формы и содержание хореодраматургии

- Метод – путь освоения темы; система автора; новая тема – новый метод; наука хореометодология
- Жанр. Жанр как вид искусства “закон жанров”
- Форма и содержание в хореодраматургии. Закон единства формы и содержания в балете. Фабула, драмбалет, хореобалет.

Тема 12

Стиль в хореодраматургии

- Стиль
- Стиль в искусстве хореографии
- Виды стилей
- Стиль автора
- Стиль различных эпох

Тема 13

Образ в хореодраматургии

- Образность в балете (Слонимский Ю. «В честь танца»)
- Средства обработки жизненного материала; литературные приемы: метафора, сравнения эпитет, гиперболы уподобление и др.
- Сценический образ

Тема 14

Танцевальный текст и язык.

- Требования эстетики сегодняшнего дня
- Язык и его социальная функция

- Текст хореографии и его выразительные средства

***V. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Требования к зачетам и экзаменам:***

7 семестр - зачет. Студенты изучают теорию и практику хореографической режиссуры, совершенствуют знания в области музыки, танца, сценического оформления, что совершенствует логику сценического действия.

Примерная тематика самостоятельных работ(ОК-14; ОК-23;ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10):

7 семестр 36 часов.

Самостоятельная работа:

- 1.Составить событийный ряд сюжета;
- 2.Выявить причинно-следственную связь событий;
- 3.Определить внутреннюю и внешнюю фабулы и их влияние на развитие сюжета;
- 4.Сформулировать конфликт и коллизию как завязку танца;
- 5.Определить время и место действия как условную составляющую сюжетных событий.
- 6.Сочинить пролог и эпилог танца;
- 7.Выявить поступки, формирующие основные события танца;
- 8.Сочинить внутренний монолог персонажей;
- 9.Сочинить предлагаемые обстоятельства;

- 10.Сочинить вымышленную биографию персонажа;
- 11.Определить сквозное действие сюжета;
- 12.Выявить сверхзадачу роли и сюжета.
- 13.Сочинить пластическую тему хореографического образа;
- 14.Найти танцевальные лейтмотивы;
- 15.Выявить внутренний монолог через хореографическую лексику;
- 16.Определить значимость различных форм информационных потоков для передачи содержания;
- 17.Сочинить танцевальные этюды как выражение психологического состояния персонажа в завязке, кульминации и развязке.

VI. Материально – техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с пунктом 7.19 государственного стандарта дисциплина обеспечена: библиотекой, с литературой по предмету; аудиториями, оборудованными аудиторной мебелью; ноутбуком «Aser» для просмотра лучших образцов хореографического наследия.

Список литературы

1. Армашевская К., Вайонен Н. Балетмейстер Вайонен. - М., 1971.
2. Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. - М., 1971.
3. Ванслов В.В Статьи о балете. - Л., 1980.
4. Голейзовский К. Образы русской хореографии. - М., 1964.
5. Громов Ю.И., Розанова О.И., Рубахина Н.А. Хореографический коллектив в клубе.- Л., 1981.
6. Добровольская Г.Н. Балетмейстер Леонид Якобсон. - Л., 1968.
7. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет. - Л., 1975.
8. Ермолаев Алексей: Сб.статей. - М., 1974.
9. Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. - М., 1954.

10. Захаров Р.В. Записки балетмейстеров. - М., 1976.
11. Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. - М., 1983.
12. Карп П.М. О балете. - М., 1967.
13. Карп П.М. Балет и драма. - Л., 1980.
14. Красовская В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. - Л.-М., 1958.
15. Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века. - Л.-М., 1963.
16. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. - Т.1. Хореографы. - Л., 1971.
17. Красовская В.М. Вахтанг Чабукиани. - 2-е изд. - Л.-М., 1960.
18. Красовская В.М. Статьи о балете. - Л., 1967.
19. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр. От истоков до середины XVIII века. - Л., 1979.
20. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр. Эпоха Новерра. - Л., 1981.
21. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр. Преромантизм. - Л., 1983.
22. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр. Романтизм. - М., 1996.
23. Лопухов Ф.В. Шестьдесят лет в балете. - М., 1966.
24. Лопухов Ф.В. Хореографические откровения. - М., 1972.
25. Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. - М., 1972.
26. Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи: Сб. статей. - Вып.4.- Л., 1983.
27. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. - Л.-М., 1965.
28. Слонимский Ю.И. «Тщетная предосторожность». - Л., 1961.
29. Слонимский Ю.И. Драматургия балетного тетра XIX века. Очерки. Либретто.

- Сценарии. - М., 1977.
30. Советский балетный театр. 1917.-1967: СБ.- М., 1976.
 31. Суриц Е.Я. Хореографическое искусство двадцатых годов. Тенденции развития. - М., 1979.
 32. Ткаченко Т. Народный танец. - 2-е изд. - М., 1976.
 33. Уральская В.И., Соколовский Ю. Народная хореография. - М., 1972.
 34. Уральская В.И. Рождение танца. - М., 1982.
 35. Устинова .И. Русский народный танец. - М., 1976.
 36. Фокин М.М. Против течения. Воспоминание балетмейстера. Сценарии и замыслы балетов: Статьи. Интервью. Письма. - 2-е изд.- Л., 1981.
 37. Фокин М.М. Умиравший лебедь. - Л., 1961.
 38. Хореографический коллектив в клубе: Учебное пособие. - Л., 1981.
 39. Чистякова В.В. В мире танца. - М., 1964.
 40. Чистяков В.В. Ролан Пети. - Л., 1977.

Дополнительная литература

1. Розанова Ю. Симфонические принципы балетов Чайковского. Москва «Музыка» 1976
2. Мессерер А. Танец, мысль время. Москва «Искусство» 1990
3. Лопухов Ф. Хореографические откровения. Москва 1972
4. Ванслов В. Статьи о балете. Изд. «Музыка» 1980
5. Карр П. Балет и драма. Ленинград «Искусство».

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрОП ВО по направлению подготовки: 52.03.01 (071200) «Хореографическое искусство», профиль подготовки: «Педагогика»

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2014 года, протокол № 1

Программу составил
старший преподаватель

Орлецкая Е.И.

Зав.кафедрой хореографии доцент СКГИИ

Тухужева И.З.

Эксперт – доцент кафедры хореографии

Тухужева И.З.