

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

Кафедра хореографии

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 30 » августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство балетмейстера

Направление подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство

Направленность (профиль)
«Педагогика»

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины **Б1.В.08 «Искусство балетмейстера»** является подготовка студентов к самостоятельному осуществлению хореографических постановок от малых форм до больших балетных спектаклей, углубленное изучение особенностей хореографических форм, сложившихся в истории хореографического искусства и практическое освоение данных форм в контексте современности.

Задачи дисциплины: осознание специфики художественного отражения действительности в хореографическом искусстве; реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе, владеть теорией и технологией создания хореографического произведения на основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства; создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения музыкального произведения, участвовать в работе по постановке новых и возобновлению старых балетных постановок, танцевальных номеров в операх, опереттах и музыкальных спектаклях, музыкальных и танцевальных коллективах под руководством главного балетмейстера, балетмейстера-постановщика, хореографа; осуществлять постановку собственных хореографических произведений, разучивать на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) хореографический текст, композицию танца, совершенствовать технику пластической выразительности; освоить все виды хореографического искусства: бессюжетного, сюжетного и программного овладеть разными жанрами, формами и стилями хореографии создание оригинального образного хореографического текста уметь выразить музыкальную драматургию и образность в хореографическом произведении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина **Б1.В.08 «Искусство балетмейстера»** входит в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений и обеспечивает формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Курс является одной из составляющих подготовки бакалавров направления 52.03.01 «Хореографическое искусство» по профилю «Педагогика».

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):

ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства;

ПК-1 Способен осуществлять постановку произведений хореографического искусства различных жанров и стилистических направлений, обеспечивать подбор исполнителей и вести репетиционную работу с ними;

ПК-3 Способен эффективно работать с хореографическим произведением различной формы и стиля, владеть понятийным аппаратом хореографии, текстологией лучших образцов хореографического наследия, методикой и технологией репетиционной работы с хореографическим коллективом.

Индикаторы достижения компетенций:

знать задачи, программное содержание и методы обучения дисциплинам в области искусства; методы проведения занятий; закономерности формирования профессиональных способностей; педагогические принципы построения занятий в области искусства; формы контроля успеваемости; виды научных текстов и их жанровые особенности; правила структурной организации научного текста; функции разделов исследовательской работы;

нормы корректного цитирования; правила оформления библиографии научного исследования **(ОПК-4)**;

методику, теорию и технологию создания хореографического произведения на основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам хореографического искусства; историю развития хореографического искусства, стилистические и жанровые особенности танцевального искусства (ПК-1);

лучшие образцы хореографического наследия; методику и технологию репетиционной работы с хореографическим коллективом; методику исполнения движений хореографических дисциплин; основы технического и интеллектуального творчества; тенденции развития мирового хореографического искусства в современной практике; специфические балетные средства воплощения неспецифической (театральной) драматургии **(ПК-3)**;

уметь использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения эффективности работы; соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-физическими способностями; использовать речь преподавателя как один из основных приёмов обучения; формулировать тему, цель и задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и объект исследования; производить аспектацию проблемы **(ОПК-4)**;

воплощать образы и раскрывать художественное содержание хореографического произведения; работать с музыкальным материалом, с оркестром, концертмейстером; создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения музыкального произведения **(ПК-1)**;

раскрывать перед исполнителями идею автора, смысловую нагрузку хореографического произведения, образность и музыкальность; запоминать и стилистически верно воспроизводить текст хореографического произведения (порядок танцевальных движений, сочиненный хореографом) применить на практике принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера; совершенствовать исполнительское мастерства артистов: использовать сценическое пространство и выразительные средства хореографии; воплощать в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике сущность хореографического произведения; эффективно работать с хореографической лексикой в репетиционном процессе; способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров хореографии **(ПК-3)**;

владеть методами и технологиями преподавания дисциплин; технологией создания профессиональных комбинаций, упражнений, этюдов и композиций, соответствующих законам логики, художественно-эстетическим принципам, несущие обучающие, воспитательные и эстетические задачи с учетом возрастных и психологических особенностей участников образовательного процесса; профессиональной терминологией в области культурологии и искусства; основами критического анализа научных текстов **(ОПК-4)**;

основными приемы хореографической композиции; основными формами, средствами и методами постановочной, репетиционной и педагогической деятельности; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы **(ПК-1)**;

стилистикой и манерой различных направлений хореографического искусства; основными методами репетиционной работы с хореографическим коллективом; методикой контроля и дозирования специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий, методами построения индивидуального художественного образа; навыками запоминания и стилистически верного воспроизведения текста хореографического

произведения; способностью правильного и вдумчивого восприятия музыкального материала (ПК-3).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу составляет 12 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Дисциплина ведется
два года очного обучения (1-4семестр);
в течении трех лет заочного обучения (1-5семестр)

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	12	432		1,2,3,4 семестр
Аудиторные занятия		262		
Самостоятельная работа*		170*		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	12	432		1,2,3,4,5 семестр
Аудиторные занятия		38		
Самостоятельная работа*		394*		

* в том числе экзамены: очная форма – 144 час; заочная форма – 180 час

Учебным планом предусмотрено занятия:

на очном обучении:

- по 3 часа в неделю 1 семестр;
- по 4 часа в неделю 2-4 семестры

на заочном обучении:

по 8 часов с 1 - 4 семестры;
6 часов - 5 семестр

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Очное обучение

№	Раздел и содержание	семестр	Количество часов			Компетенции.	Формы контроля
			Лек.	Практич	СРС		
Б1.В.08 «Искусство балетмейстера»							
1.	Хореография, балетмейстер, артист балета	1	4	12	16	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
2.	Музыка-основа хореографического	1	2	12	16	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	

	произведения. Рисунок танца						
3.	Композиция образа. Практические занятия: -сочинение этюдов	1	2	22	16	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
	ИТОГО:		8	46	48		экзамен
4.	Применение законов драматургии в постановке танцевального номера	2	2	22	8	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
5.	Сочинить импровизацию	2	2	3	8	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
6.	Кордебалет-массовый танец. Значение кордебалета в хореографическом произведении	2	2	3	8	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
7.	Сочинить русский танец- «Хоровод»	2	2	32	15	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
	ИТОГО:		8	60	39		экзамен
8.	Танец, пантомима, балет. Создание пластического образа через пантомиму	3	2	4	8	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
9.	Тематика балетного спектакля. Приемы составления танцевальных номеров.	3	2	15	8	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
10.	Режиссура балета	3	2	15	8	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
11.	Работа балетмейстера с композитором	3	2	15	5	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
12.	Практические занятия: сочинения на свободную тему	3		15	10	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
	ИТОГО:		8	64	39		экзамен
13.	Либретто хореографической миниатюры, написания либретто. Сочинение хореографической миниатюры.	4	4	64	44	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
	ИТОГО:		4	64	44		экзамен
	ВСЕГО ПО ПРЕДМЕТУ:		28	234	170*		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ		432 часа				

Заочное обучение

№	Раздел и содержание	семестр	Количество часов			Компетенции.	Формы контроля
			Лек.	Практич	СРС		
Б1.В.08 «Искусство балетмейстера»							
1.	Хореография, балетмейстер, артист балета	1	-		26	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	

2.	Музыка-основа хореографического произведения. Рисунок танца	1	2		26	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
3.	Композиция образа. Практические занятия: -сочинение этюдов	1	-	6	26	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
	ИТОГО:		2	6	78		экзамен
4.	Применение законов драматургии в постановке танцевального номера	2	1	-	18	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
5.	Сочинить импровизацию	2		3	18	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
6.	Кордебалет-массовый танец. Значение кордебалета в хореографическом произведении	2	1	-	18	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
7.	Сочинить русский танец- «Хоровод»	2	1	3	24	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
	ИТОГО:		2	6	78		экзамен
8.	Танец, пантомима, балет. Создание пластического образа через пантомиму	3	-	-	14	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
9.	Тематика балетного спектакля. Приемы составления танцевальных номеров.	3	-	-	14	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
10.	Режиссура балета	3	1	-	14	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
11.	Работа балетмейстера с композитором	3	1	-	14	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
12.	Практические занятия: сочинения на свободную тему	3	-	6	22	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
	ИТОГО:		2	6	78		экзамен
13.	Либретто хореографической миниатюры, написания либретто. Сочинение хореографической миниатюры.	4	2	6	80	ОПК-4; ПК-1; ПК-3	
	ИТОГО:		2	6	80		экзамен
14	Практические занятия: сочинения на свободную тему	5	-	6	80		
	ИТОГО:		-	6	80		
ИТОГО:			8	30	80		экзамен
ВСЕГО ПО ПРЕДМЕТУ:			38		394*		
ОБЩИЙ ОБЪЕМ			432 часа				

Содержание разделов дисциплины

Первый год обучения

Введение

Дисциплина «Искусство балетмейстера» в единой системе суммирующих по профилирующим специальным дисциплинам, возводит целостную систему знаний профессионально подготовленных кадров.

Балетмейстер, автор-драматург, режиссер-постановщик концертных номеров, балетного спектакля, репетитор, педагог.

Балетмейстер - автор хореографического текста. Балетмейстер-драматург, мыслитель, философ, психолог, педагог.

ХОРЕОГРАФИЯ, БАЛЕТМЕЙСТЕР, АРТИСТ БАЛЕТА

История и толкование слова «хореография» (по А.Волынскому).

Хореография как наука о танцах. Народный танец-вид хореографического искусства. Ансамбли народного танца, балетмейстеры ансамблей народного танца - исследователи хореографического фольклора.

Формы профессионального искусства хореографии: танец в опере, танец в музыкальной комедии, танец на эстраде, танец в цирке, танец в кино, танец в балете на льду, танец в драматическом театре.

Классический балет - высшая форма профессионального хореографического искусства.

Основное отличие балетмейстера от режиссеров драмы и оперы. Роль и место балетмейстера в создании балета.

5 звеньев единого непрерывного процесса создания балетного спектакля:

1-е звено: возникновение идеи - темы будущего спектакля и воплощение ее в программе.

2-е звено: композиционный план или музыкально-хореографический сценарий для композитора.

3-е звено: музыка балета. Работа с композитором.

4-е звено: сочинение балета (спектакля): хореография танцев, картин - всего спектакля в целом с образным видением декораций, костюмов и световой партитуры.

5-е звено: работа с исполнителями спектакля, артистами балета, художником-декоратором, художником по костюмам, художником по свету.

Артист балета - мастер, художник, творящий образ.

МУЗЫКА-ОСНОВА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Музыка в истории хореографии

Музыкальные характеристики действующих персонажей. Разбор примеров.

Балет-симфония. Разбор примеров.

Музыка, ритм и темпы в классическом танце; соотношение музыки и танца.

Сочинение на свободную тему.

Два вида жестов: естественные и искусственные. Первые - от природы, вторые - приобретенные путем подражания, рисующие независимые от нас предметы.

Естественные жесты - физическое выражение наших чувств, искусственные - символ окружающего нас мира.

Жесты символические и жесты условные, передают то, что обозначить естественными жестами невозможно. Требования к пантомиме. История развития пантомимы. Жанры пантомимы.

Физические и профессиональные данные артиста. Опыт и мастерство артиста, позволяющие достигать перевоплощения.

Практические занятия

Естественные жесты - любовь, печаль, гнев, ненависть, радость, страх, наслаждение, отчаяние и т.д.

Искусственные жесты - старик, воин, дитя, храм, судно, орудие, одежда и т.д.

Условные жесты - праздник, свадьба, мятеж, вокзал и т.д. Работа артиста над мастерством.

Танец Импровизация - сочинение на услышанную музыку.

Упражнение 1.

Музыкальный размер % (Moc1eraго.Вальс)

Упражнение 2.

Музыкальный размер 2/4 (Allegro)

Музыкальный размер 6/8 (Allegro)

Упражнение 3.

Музыкальный размер 4/4 (Andante)

Музыкальный размер 4/4 (Adagio)

Музыкальный размер 4/4 (Lento)

Возможны и другие размеры, темпы и характеры.

Рисунок танца.

Рисунок танца - составная часть композиции танцевального номера. Рисунок танца, как одно из выразительных средств хореографической композиции. Отражение национальных особенностей в рисунке танца. Рисунок танца и драматургия номера. Рисунок танца и музыкальный материал. Рисунок танца и танцевальная лексика. Их взаимозависимость. Логика развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке. Простой и многоплановый рисунок танца. Первоначальное представление о законах драматургии в хореографическом произведении и их влияние на развитие рисунка танца.

Применение законов драматургии в постановке танцевального номера.

1. Экспозиция (введение в действие).
2. Завязка (начало действия)
3. Ряд ступеней перед кульминацией (развитие действия).
4. Кульминация (наивысшая точка - вершина действия).
5. Развязка (заключение).

В процессе теоретических занятий педагог приводит примеры танцевальных номеров, хореографических сценов, неоднократно виденных студентами, где наиболее ясно можно применить законы драматургии.

При анализе работ в поставленных этюдах или фрагментах танцевального номера студент определяет экспозицию, завязку, ступени перед кульминацией и развязку.

Практические занятия

СОЧИНЕНИЕ ЭТЮДОВ

Этюды: Работа над воображением. Применение законов драматургии. Понятия «образ», «характер», «действие», «перевоплощение». Определение музыкального материала

Раскрытие глубины музыкального содержания. Работа студентов над сочинениями этюдов (проводится в присутствии преподавателя). Анализ этюдов (проводится всем курсом студентов).

Второй год обучения

ТАНЕЦ. ПАНТОМИМА. БАЛЕТ

Античный танец. Искусство пантомимы и танца – saltatio. Поэзия и музыка в творчестве актера-мима (прак. Прим.). Танец в творчестве актера-мима (прак. Прим.). Роль и амплуа, цель разделения. Внешность и возраст артиста. Из истории древнего театра. Мужчины-актеры в XVII-XVIII вв. в Италии, Франции, Англии как исполнители всех женских ролей. Балет - единое действие пантомимы и танцев. Действенный танец. Требования к жестам, позам и па. Роль балетмейстера.

СОЗДАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЧЕРЕЗ ПАНТОМИМУ

Жест как первоначальная речь, которой обучила человека природа. Ш.Дидро о пантомиме.

Два вида жестов: естественные и искусственные. Первые - от природы, вторые - приобретенные путем подражания, рисующие независимые от нас предметы. Естественные жесты - физическое выражение наших чувств, искусственные - символ окружающего нас мира.

Жесты символические и жесты условные, передают то, что обозначить естественными жестами невозможно. Требования к пантомиме. История развития пантомимы.

ТЕМАТИКА БАЛЕТНОГО СПЕКТАКЛЯ. ПРИЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НОМЕРОВ И БАЛЕТОВ

Роль либретто в успешной постановке балетного спектакля. Образцы драматических произведений и способ их изучения.

Влияние развития хореографического искусства на темы и направления балетов.

Жанры балетов - героический, трагический, комический. Литературные произведения как источники вдохновения балетных сюжетов. Метод составления балетов.

Физические и профессиональные данные артиста. Опыт и мастерство артиста, позволяющие достигать перевоплощения.

Экспозиция или введение объясняет содержание и характер предлагаемого действия. Требования экспозиции, и ее роль в балетном спектакле. Интрига и ее развитие.

Завязка - развитие действия, насыщенное эмоциями. Эпизод как отступление от основного действия, но связанное с основным.

Кульминация - вершина музыкально-хореографического действия.

Развязка - результат развития действия, обусловленный рядом скрытых причин.

Единство времени, места и действия - основной принцип драматического произведения.

Драматическое действие и борьба страстей.

Борьба стратегий - главное отличие драмы, также, как и балета

Любовная страсть - душа театра.

Любовь - главный источник действия в балете.

В. Шекспир и Вольтер - изобретатели человеческих страстей в драматических произведениях.

В. Шекспир как ниспровергатель основного принципа построения драматического произведения.

РЕЖИССУРА БАЛЕТА

Режиссерское построение танца, пантомимы, эпизода, сцены, картины. Режиссерская разработка хореографической миниатюры (малая форма)

ЛИБРЕТТО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ МИНИАТЮРЫ.

НАПИСАНИЕ ЛИБРЕТТО

Практические занятия

СОЧИНЕНИЕ. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА

Экзамен в 2 семестре по дисциплине «Искусство балетмейстера» состоит из показа пантомимы и этюда по практическим занятиям. Показ сочинения на свободную тему.

Экзамен в 4 семестре состоит из:

- представления либретто для хореографической миниатюры
- показа хореографической миниатюры на заданную тему

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве хореографии дали возможность

применения инновационных методов в преподавании дисциплины **Б.1.В.08 «Искусство балетмейстера»**.

Применение базовых образовательных технологий (обучение в сотрудничестве, уровневое дифференцирование, информационные и коммуникационные технологии, проектная деятельность) направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студентов и развитие их творческих личностных качеств. Инновационные технологии в преподавании дисциплины «Искусство балетмейстера» представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить хореографический репертуар.

Интерактивные занятия: аудиторные и внеаудиторные включают в себя изучение дисциплины в сотрудничестве (репетиции в танцевальном зале, концертные выступления на сцене), самостоятельная творческая работа студента проходит, также, в контакте с преподавателем и включает изучение методики работы с Интернет-технологиями (знакомство и исследование сети Интернет, посещение и изучение танцевальных сайтов, изучение специальной литературы и необходимой информации по хореографии).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью работы преподавателя должно являться раскрытие индивидуальности каждого студента, творческой самостоятельности и мышления. Прежде чем приступить к изложению материала дисциплины преподаватель должен:

- выявить степень подготовленности каждого студента;
- ознакомиться с творческим опытом студента.

Занятия необходимо проводить со всем курсом, с небольшими группами. Исполнителями при постановке учебных заданий должны являться сами студенты. Прежде чем приступить к практическим занятиям, преподаватель должен тщательно подобрать музыкальный материал, как для групповых, так и для индивидуальных занятий, за исключением тех случаев, когда выбор музыки поручается самим студентам. Музыка должна быть высококачественной, следует пользоваться русской и зарубежной классикой, музыкой из балетов, а также лучшими образцами народных произведений.

В своих лекциях о теоретических и организационных вопросах, необходимо широко пользоваться практическими примерами, подтверждающими теоретические положения.

Обязательным требованием при изучении дисциплины в конце обучения является **экзамен**, включающий в себя групповое практическое занятие: исполнение танцевальных комбинаций и композиций, танцевальных этюдов, танцевальных отрывков из балета.

Главной формой учебной и воспитательной работы является практическое занятие (репетиции в танцевальном зале, концертные выступления на сцене) и самостоятельная работа студента.

С целью повышения исполнительского уровня обучающихся и их интереса к занятиям танца в каждом семестре проводятся открытые уроки, концерты, на которых студенты исполняют часть своей учебной программы с последующим обсуждением и оценкой.

Рекомендации преподавателю:

1. привить навыки самостоятельной работы с пройденным материалом по предмету;
2. научить разбираться в основных направлениях и тенденциях развития хореографического искусства;
3. научить свободному владению хореографической терминологией;
4. привить навыки самостоятельной работы через умение грамотного изложения практического и теоретического материала;

Для наиболее широкого ознакомления студентов с практическим материалом дисциплины, в качестве вспомогательного материала рекомендовано использовать научно-методические разработки ведущих специалистов хореографии и учебно-методические работы преподавателей кафедры хореографии СКГИИ, применить видеоматериалы в качестве пособий по курсу (документальные фильмы и фильмы-кинорассказы на дисках о творческой деятельности выдающихся хореографов-танцовщиков), которым кафедра хореографии располагает:

1. Тухужева И.З. Эволюционные процессы профессионального хореографического искусства КБР //Учебно-методические пособие по дисциплине «История и теория хореографического искусства», – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, - ООО «Полиграфсервис и Т», 2015. – 78 с.
2. Марзоева А.А. «Основы национальной хореографии народов Северного Кавказа» //Учебно-методические пособие по дисциплине «История и теория хореографического искусства», – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, - ООО «Полиграфсервис и Т», 2015. – 42 с.
3. Орлецкая Е.И. «Методика построения комбинаций экзерсиса у станка к урокам по предмету народно-сценический танец» //Учебно-методические пособие по дисциплине «История и теория хореографического искусства», – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, - ООО «Полиграфсервис и Т», 2015. – 57 с.

Видеоматериалы:

1. «Лебединое озеро». Балет Большого театра СССР
2. Мастера Русского балета. Сюжеты из балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа»
3. «Ромео и Джульетта». Фильм-балет по трагедии В. Шекспира
4. «Спартак». Балет А. Хачатуряна. Спектакль Большого театра
5. «Хрустальный башмачок». Балет С. Прокофьева «Золушка»
6. Балеты В. Гордеева. Одноактные балеты и миниатюры: Эсмеральда (Дриго), Сюрприз маневров, или свадьба с генералом (Россини)
7. «Золушка». Рудольф Нуриев. Парижский Театр Оперы и Балета
8. «Щелкунчик» П.И. Чайковский. Хореограф Рудольф Нуриев
9. «Лебединое озеро». В спектакле Большого театра- Майя Плисецкая, Александр Богатырев, Борис Ефимов
10. «Жизель». Адольф Адам. Американский балет-театр
11. «Спящая красавица» П.И. Чайковский. Кировский балет.
12. Кудесники танца. Концерт ансамбля Моисеева в КЗЧ .2011 г.;
13. Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» в концертном зале имени П.И. Чайковского. 2019г.;
14. Юбилейный концерт, посвященный 50-летию со дня основания Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», 2008г.;
15. XX век. «Балет Игоря Моисеева». Фильм-концерт. 1982г.
16. Армянские танцы - Фильм-концерт Государственного Ансамбля танца Армении, 2012г.;
17. Документальный фильм «Импульсо: Больше, чем фламенко, HD, 2017 Испания
18. Национальный балет Грузии «Сухишвили» Полный Концерт - 70летие. 16 марта 2016г.

Преподавателю необходимо привить студенту навыки самостоятельной работы по сочинению хореографического произведения, а также работы с библиографическим материалом и быть в курсе все балетных премьер как отечественных, так и с зарубежных, через ознакомление с периодической печатью, ТВ, кино. Преподаватель должен оказывать методическую помощь, студентам кафедры по сочинению хореографических композиций к экзамену по дисциплине «Искусство балетмейстера».

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

Образовательный процесс по дисциплине проводится:

- в форме контактной работы обучающихся с преподавателем;
- в форме самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной. Контактная работа при проведении дисциплины включает в себя:

- практические занятия;
- индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
- самостоятельная работа студентов;
- консультация
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Самостоятельная работа имеет творческий характер, так как в ее процессе реализуется собственный замысел студента, в результате чего ставятся и решаются задачи, выделяются новые, нестандартные методы их решения.

Рекомендации студенту:

Дисциплина «Искусство балетмейстера», является основной, так как объединяет знания, полученные по всем специальным предметам.

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подробной деятельности студента и контроль за ее выполнением. Студенту необходимо:

- учиться самостоятельно работать, сочиняя хореографические композиции;
- стараться овладевать методикой исполнительского мастерства;
- овладевать мастерством аргументации, обобщения и изложения методического материала, собственных выводов и предложений;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы;

Студенты должны пополнять информацию, изложенную в лекции изучением дополнительной литературы, делая необходимые выписки. Рекомендуется чтение нескольких теоретических источников с творческим усвоением содержания, развитием умений обозначать проблемы, устанавливать связи между исследуемыми явлениями и понятиями, применять нестандартные способы решения проблем, поиском недостающей информации в internet и использованием ее для подкрепления собственной позиции.

Поиск демонстрационного материала по исследуемым вопросам должен осуществляться во всех имеющихся возможностях: читальном зале и библиотеке, фонотеке, в internet. При знакомстве с литературой по хореографическому искусству необходимо: делать его анализ и необходимые выводы, для решения поставленных задач.

Перечень обучающих и контролируемых компьютерных программ, мультимедиа и интерактивные материалы

Для эффективного усвоения учебного материала по дисциплине в ВУЗе имеется следующий видеоматериал:

1. Большой театр. Двухсотый сезон
2. «Лебединое озеро». Балет Большого театра СССР
3. Третья молодость. Мариус Петипа в Петербурге
4. Мастера русского балета. Сюжеты из балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа»
5. Большой театр. История русского балета
6. «Ромео и Джульетта». Фильм-балет по трагедии В. Шекспира
7. «Спартак». Балет А. Хачатуряна. Спектакль Большого театра.
8. «Хрустальный башмачок». Балет С. Прокофьева «Золушка»
9. Балеты В. Гордеева. Одноактные балеты и миниатюры: Эсмеральда (Дриго), Сюрприз маневров, или свадьба с генералом (Россини)
10. «Золушка». Рудольф Нуриев. Парижский Театр оперы и Балета.
11. «Щелкунчик» П.И. Чайковский. Хореограф Рудольф Нуриев
12. «Лебединое озеро». В спектакле Большого Театра – Майя Плисецкая, Александр Богатырев, Борис Ефимов
13. «Жизель». Адольф Адам. Американский балет-театр
14. «Спящая красавица». П.И. Чайковский. Кировский балет.
15. Видео портал Министерства культуры России

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

При разработке критериев оценочных средств для контроля качества изучения данной дисциплины учитываются все виды связей между специальными знаниями, умениями и владениями в области хореографического искусства, и знаниями, сформированными у обучающихся в процессе изучения дисциплин профессионального цикла. Обязательным видом контроля успеваемости обучающихся является **экзамен**.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе. Экзамен проводится в 6 и 7 семестрах.

Пятибалльная система оценки основывается на основании критерий.

Отметка «5» (отлично) ставится, если студент:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма изученного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; владеет навыками исполнительского мастерства, методикой исполнения движений программного материала по дисциплинам специального цикла, если студент самостоятельно сочиняет и ставит хореографическое произведение, отличающиеся техническим совершенством, музыкальностью, выразительностью и содержательностью создаваемых образов.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливает меж предметные связи специальных дисциплин кафедры хореографии, на основе ранее приобретенных знаний. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием профессиональной терминологии хореографического искусства.

Отметка «4» (хорошо) ставится, если студент:

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала; дает определения понятий, но при этом делает небольшие неточности при использовании научных и профессиональных терминов или излагает материал в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

2. В композиции номера недостаточно четко прослеживается драматургическое построение, допускает ошибки в терминологии и технике исполнения, при этом умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, танцевальной лексики; использовать профессиональные термины.

3. Обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент:

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, формально подходит к выполнению заданий, сочиненное хореографическое произведение поставлено не музыкально с нарушениями основных законов драматургии; показывает недостаточные знания и умения; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; допустил ошибки и неточности в исполнении отдельных комбинаций дисциплин специального цикла, профессиональной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; отвечает неполно на вопросы преподавателя. Обнаруживает недостаточное понимание и знание методики исполнения движений, дисциплин специального цикла кафедры хореографии.

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент:

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя; не сочинил и не поставил танцевальный номер; не знает глоссария хореографических дисциплин; не владеет методикой исполнения движений дисциплин специального цикла.

Требования к экзаменам:

Студент должен представить хореографический номер, самостоятельно сочиненный студентом (под руководством преподавателя) и поставленный на студентах курса.

Студент демонстрирует не только знание форм, но и, приобретенное ранее на предмете «Искусство балетмейстера», знание законов драматургии при сочинении композиции танца, логику построения рисунка и лексики танца, грамотное прочтение музыкального материала, понимание взаимосвязи музыки, рисунка и танцевальной лексики, знание национальных особенностей выбранного танцевального материала. Кроме этого на экзамене учитывается способность студента полноценно и грамотно проводить репетиционную работу, которая проявляется в «чистоте» исполнения номера, соблюдения точности в характере, стиле и исполнительской манере.

Экзамен – практический показ

Примерные практические задания:

1. Танцевальная импровизация
2. Сценическое пространство. Танец по рисунку: хоровод
3. Тема — хореографический текст. Студенты должны по-
4. Сочинить и поставить танец, в котором главным выразительным средством будет танцевальная лексика (современная, классическая, народная — по выбору студентов).
5. Показать типичные выражения лица: гнев, страх, радость, презрение, удивление.
6. Какие профессии предполагают виртуозное владение языком жестов?
7. Изучаются темы «Хореографический образ» и «Сольный и дуэтный танец».
8. Сочинение номера по выбору жанра:
Лирический — раскрывает чувства, внутреннее состояние, их оттенки.
Драматический — сюжет, но не острый — действие протекает спокойно.
Трагический — сюжет, в конце произведения происходит несчастье, страдают герои.
Комический — шуточный.
Сатирический — гротеск, преувеличение.
Мифический.
Сказочный.
Героический, исторический.
Патетический — возвышенный, эмоционально насыщенный, романтический.
9. Сочинение хореографического произведения по формам:
Формы классического танца: па-де-де, па-де-труа, адажио, вариация и т. д.
Формы народно-сценического танца: хоровод, пляска, кадрили.
Формы историко-бытового танца: гавот, менуэт.
Формы бального танца — стандарт и латина.
Модерн представлен в классическом танце как балет и хореографическая миниатюра.
Джаз — это в основном бессюжетный дивертисмент, хореографическая миниатюра.
10. Детский танец, причем не «с детьми», не «про детей», а «для детей».
11. Шоу: за минимальное время необходимо продемонстрировать максимум выразительных средств.
12. Сюжетный танец, в котором непременно присутствует конфликт и его разрешение.
13. Главная и итоговая постановка — одноактный балет или хореографическая сюита.
14. Составить композиционный план хореографического номера по заданию преподавателя.
15. Нарисовать эскизы костюмов на заданную тему.
- 16.

На экзамене оценивается самостоятельность в поиске хореографического решения; образность выбранного музыкального материала и его соответствие замыслу

Контрольные вопросы

1. Какие виды хореографического искусства наиболее популярны в наше время?
2. Назовите черты, отличающие танец модерн от классического танца.
3. Какие общие формы характеризуют все виды хореографического искусства?
4. Чем отличается балетмейстер от режиссера, композитора, скульптора?
5. Какими способностями должен обладать балетмейстер при постановке, хореографических номеров.
6. Что такое плагиат? Когда и при каких условиях балетмейстер имеет право «переносить» сочинения?
7. Перечислите основные виды хореографического рисунка.
8. Прокомментируйте использование принципов лейтмотива и контраста в хореографических постановках.
9. Перечислите 4 формы канона, применяемые в современной хореографии.

10. Перечислите 4 формы унисона, применяемые в современной хореографии.
11. Как использовать прием контраста, прием дополнения?
12. Что такое синкопа.
13. Какие существуют полифонические формы.
14. Определение жанра музыкального произведения по заданию педагога.
15. Приведите пример условности и правдивости в искусстве.
16. Что такое поза, мимика, жест, ракурс в хореографическом произведении?
17. Какие 2 метода используются при постановке в работе с исполнителями?
18. Контрольные вопросы
19. Перечислите 5 составных частей при сочинении хореографического произведения.
20. Назовите, что объединяет, а что отличает тему и идею хореографического произведения.
21. Что может быть источником вдохновения при формировании замысла постановки хореографического номера?
22. Какое звено сложнее всего, и почему вы так считаете?
23. Перечислите 5 звеньев создания хореографического произведения, которые выделил профессор Р. Захаров.
24. Назовите главные характеристики мастерства.
25. Перечислите личностные качества балетмейстера нового типа.
26. Почему личностные качества балетмейстера и степень мастерства могут не совпадать?
27. Перечислите основные виды хореографического рисунка.
28. Прокомментируйте использование принципов лейтмотива и контраста в хореографических постановках.
29. Охарактеризуйте основные виды рисунка в хороводах Юга и Юго-Запада России.
30. Каковы отличительные особенности танцев Сибири и Центральной России?
31. Перечислите разделы записи танца.
32. Перечислите основные элементы танцевального движения.
33. Сочините сценографию на заданную тему.
34. Что такое аксессуары и реквизит?
35. Покажите веревочку в русском, венгерском, украинском танце. В болгарском духе.
36. Какие движения развивают комбинации?
37. Как повлияли на хореографический текст рельеф местности, климат, условия быта, обычаи и нравы, религия, философия?
38. Назовите отличительные и общие черты мужской и женской русской пляски.
39. Как называются движения в русском переплясе?
40. Чем различаются исполнения перепляса в Архангельской области и на Южном Урале?
41. Как учитывать возрастные особенности в постановочной работе в детском танцевальном коллективе?
42. Какие танцы должны быть в репертуаре детского коллектива?
43. Составьте план урока по заданию педагога для младшей, средней и старшей группы.
44. Чем отличается сюжетный танец от тематического?
45. Какие трудности испытывает постановщик при выборе современных тем?
46. Приведите примеры сюжетных танцев.
47. Какие приемы выделения солистов используются при постановках массовых танцев?
48. Какие формы массовых танцев существуют?
49. Приведите примеры массовых танцев.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по специальным дисциплинам, соответствующем требованиям ОПОП бакалавриата, аудио-видео фондами, согласно профилю ОПОП.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

В библиотеке функционирует читальный зал.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

1. Электронная библиотечная система «Лань» www.e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «IPR books» www.knigafund.ru;
3. Электронная библиотечная система «Юрайт» коллекция «Легендарные книги»
4. Web of Science - поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций

Студенты обеспечены учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Основная литература:

1. *Буратынская, С. В.* Искусство балетмейстера / С. В. Буратынская. — Кемерово: КемГИК, 2013. — 36 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/45982>
2. *Зарипов, Р.С.* Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2015. — 768 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56562> (ЭБС «Лань»)
3. *Ковтун, А. В.* Искусство хореографа (балетмейстера) : учебное пособие / А. В. Ковтун, Л. В. Мовчан. — Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-87055-517-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/127987>
4. *Мелехов, А. В.* Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учебное пособие / А. В. Мелехов. — Екатеринбург: УрГПУ, 2015. — 128 с.
5. *Нарская, Т. Б.* Репетиционный процесс – особый вид практической деятельности хореографа: учебно-методическое пособие / Т. Б. Нарская. — Челябинск: ЧГИК, 2019. — 85 с. — ISBN 978-5-94839-700-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155923>
6. *Панферов, В. И.* Композиция малых форм классического танца: учебное пособие / В. И. Панферов. — Челябинск: ЧГИК, 2019. — 91 с. — ISBN 978-5-94839-712-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155924>

Дополнительная литература:

1. *Зырянов А.В.* Композиция постановки танца. «Музыкально хореографический образ». [Электронный ресурс] Зырянов А.В. <http://www.sasha-dance.myl.ru> (10 ноября 2003г.)
2. *Зырянов А.В.* Композиция постановки танца. Выразительные средства танца. [Электронный ресурс] Зырянов А.В. <http://www.sashadance.myl.ru> (10 ноября 2003г.)
3. *Зырянов А.В.* Композиция постановки танца. Методы создания «лейтмотива». [Электронный ресурс] Зырянов А.В. <http://www.sashadance.myl.ru> (10 ноября 2003г.)
4. *Зырянов А.В.* Композиция постановки танца. «Лейтмотив». [Электронный ресурс] Зырянов А.В. <http://www.sasha-dance.myl.ru> (10 ноября 2003г.)
5. *Даренская, Н. В.* Композиция и постановка народно-сценического танца: учебное пособие / Н. В. Даренская, Л. Я. Николаева. — Омск: ОмГУ, 2017. — 72 с.
6. *Дубских, Т. М.* Народно-сценический танец: учебное пособие / Т. М. Дубских. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-6359-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149662>

7. Шкроборова С. «Искусство балетмейстера, теоретические основы»/ С.Шкробова. - СПб., 2007г.
8. Дубских, Т. М. Хореографическое искусство Южного Урала (башкирский и татарский танцы): учебное пособие / Т. М. Дубских. — Челябинск: ЧГИК, 2015. — 175 с.
9. Громов Ю.И. «Основы подготовки специалистов – хореографов» - Уч. пособие, С.-П.,2006 г.
10. Калугина О.Г. «Методика преподавания хореографических дисциплин» -УМП, Киров, 2011 г.
11. Фокин, М. М. Против течения (Воспоминания балетмейстера). Статьи, интервью, открытые письма / М. М. Фокин. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-5585-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145978>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Кафедра хореографии СКГИИ, располагает необходимым материально-техническим обеспечением для изучения дисциплины **Б.1.В.08 «Искусство балетмейстера»**.

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, имеют необходимое оборудование. В институте используется современная беспроводная Wi-Fi технология соединения компьютеров к сети интернет.

Учебные аудитории профильной направленности (балетные залы) оснащены: деревянные полы с наличием воздушной подушки, покрытые балетным линолеумом; зеркала, хореографические станки, музыкальные инструменты (кабинетный рояль, 2 фортепиано), музыкальные центр – 3 шт. Имеются раздевалки и душевые комнаты.

Учебная аудитория (большой балетный класс) для занятий ансамбля оснащена роялем, пультами, переносной аудио аппаратурой и акустической системой Microlab.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением для дополнительной информации по данной дисциплине. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство. Направленность (профиль) «Педагогика»

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Программу составил:
доцент каф. хореографии

Атабиев И.К.

Зав. кафедрой хореографии,
доцент

Марзоева А.А.

Эксперт: декан кафедры культурологии,
профессор

Шаваева М.О.