

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор БГУКИ
_____ Ю.П.Бондарь
“ ____ ” _____ 2012 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Режиссура хореографии

специальности переподготовки

1-17 02 71 Искусство хореографическое

квалификация: *хореограф-педагог*

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки,
утвержденным 03.11.2010 г., рег.№ 25-17/199

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Минск, 2012

Разработчик программы:

И.В.Коновальчик, преподаватель кафедры хореографии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рекомендована к утверждению:

Советом факультета дополнительного образования УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

Научно – методическим советом УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, в эпоху рыночных отношений, хореография это не только часть культуры, но и часть бизнеса. Поэтому большой интерес вызывают различные шоу – программы и театрализованные концертные программы. И знания, полученные слушателями по дисциплине «Режиссура хореографии» будут востребованы и актуальны.

Данная дисциплина суммирует знания, получаемые слушателями на занятиях по профилирующим дисциплинам, и приводит их в целостную систему знаний, взглядов и профессиональных навыков, дающую возможность овладеть современной методологией создания хореографических произведений искусства. Способность мыслить хореографическими образами отличает балетмейстера от драматурга и от режиссера драмы или оперы. Однако, как и они, балетмейстер должен быть мыслителем, психологом и педагогом: создавая драматургию постановки танца, воплощая ее средствами хореографической композиции в пластические образы, он работает с исполнителями как режиссер.

Преподавание дисциплины «Режиссура хореографии» проводится в тесном взаимодействии с такими специальными дисциплинами как «Методика и педагогика работы с танцевальным коллективом», народный, классический, бальный танец и др. Для подготовки руководителей танцевальных коллективов изучаются спектакли – шедевры классического балетного наследия. Введен ряд лекций по оформлению хореографических постановок (декорации, костюмы, освещение и пр.).

Целью дисциплины являются ознакомление и изучение основ композиции и постановки хореографических номеров, шоу-программ, театрализованных концертов.

Задачи дисциплины: в процессе обучения овладеть основными методами и законами драматургии в хореографии и спецификой постановочной работы в танцевальных коллективах, а также изучить не только танцевальные техники, но и ознакомиться с законами композиции урока, обучить будущих руководителей-хореографов основам методики и принципам преподавания системы композиции и постановки танца.

В результате изучения дисциплины «Режиссура хореографии» слушатели должны *знать*:

- основной понятийный аппарат дисциплины;
- законы драматургии в хореографии;
- стилевые особенности в хореографии;
- методы и принципы построения танцевальных номеров;
- стиль и манеру танцев различных эпох

уметь:

- сочинять танцевальные этюды, сюжетные и бессюжетные танцы;
- работать над постановкой шоу – номеров и театрализованных концертных программ;
- грамотно работать с музыкальным материалом и применять его в постановочной работе;

– использовать полученное образование по композиции и постановке танца в своей профессиональной деятельности, как менеджера культуры (танцевального коллектива).

Программа учебной дисциплины рассчитана на 40 часов, из них 20 часов аудиторные занятия (в том числе 12 часов лекции, 8 часов практические занятия), 20 часов самостоятельная работа.

Форма итогового контроля – экзамен.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Тема	Количество часов			
		Всего	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1.	Хореография как вид искусства	3	1	-	2
2.	Роль и место балетмейстера в создании хореографических постановок	3	1	-	2
3.	Музыка – основа для создания танца	3	1	-	2
4.	Рисунок танца	3	1	-	2
5.	Хореографический текст	3	1	-	2
6.	Применение законов драматургии в постановке номера	5	1	2	2
7.	Создание хореографического образа	3	1	-	2
8.	Пантомима и жест в хореографическом номере	5	1	2	2
9.	Постановка шоу-программ	6	2	2	2
10.	Постановка театрализованных концертных программ	6	2	2	2
Итого:		40	12	8	20

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Хореография как вид искусства

Хореография как наука о танцах. История и толкование слова «хореография». Народный танец – вид хореографического искусства. Ансамбли народного танца, балетмейстеры ансамблей народного танца – исследователи танцевального фольклора. Формы профессионального искусства хореографии: танец в опере, танец в музыкальной комедии, танец на эстраде, танец в цирке, танец в балете на льду, танец в драматическом театре. Классический балет – высшая форма профессионального искусства.

Самостоятельная работа

Основное отличие балетмейстера от режиссера драмы и оперы. Роль и место балетмейстера в создании хореографических постановок.

Тема 2. Роль и место балетмейстера в создании хореографических постановок

Слово «балетмейстер» означает «мастер балетного спектакля». Балетмейстеры работают в оперно-балетных театрах, а также в музыкальной комедии, на эстраде, в ансамблях классического танца и народного, сочиняют балетные танцы.

Возникновение идеи – темы хореографического произведения и воплощение ее в программе.

Композиционный и музыкальный план.

Самостоятельная работа

Работа с музыкальным материалом. Сочинение хореографического номера. Танцевальная лексика с образным видением всего номера, декораций, костюмов и световой партитуры. Работа с исполнителями, художником-декоратором, костюмером, художником по свету.

Тема 3. Музыка – основа для создания танца

Музыка в истории хореографии. Важнейшей особенностью танцевальной музыки является ее ясная ритмическая определенность, повторность какой-либо характерной ритмической формулы. Благодаря этому мы не только распознаем танцевальную и нетанцевальную музыку, но легко отличаем вальс от польки, мазурку от лезгинки и тарантеллы. Четкий ритм музыкального сопровождения танца не только организует движения танцующих, но и обладает эмоциональной силой воздействия.

Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом тексте. Работа балетмейстера над танцевальным номером на основе уже имеющегося в музыкальной литературе материала. Анализ музыкального произведения.

Определение стиля и характера музыки.

Самостоятельная работа

Сочинение танцевального номера.

Тема 4. Рисунок танца

Рисунок танца – составная часть 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.

Изучение условных обозначений танца. Разбор танца по записи.

Самостоятельная работа

Сочинение простого рисунка.

Тема 5. Хореографический текст

Своеобразие и отличительные черты танцевальной лексики различных народностей.

Хореографический текст (танцевальные движения, жесты, позы, ракурсы). Место хореографического текста в композиции танца.

Хореографический текст и рисунок танца.

Самостоятельная работа

Взаимосвязь танцевального текста с музыкальным материалом, хореографическим текстом.

Тема 6. Применение законов драматургии в постановке номера

Композиция танца состоит из ряда компонентов. В нее входят: драматургия (содержание), музыка, текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок (перемещение танцующих по сценической площадке), всевозможные ракурсы. Все это подчинено задаче, выразить мысль и эмоциональное состояние героев в их сценическом поведении. Композиция составляется из ряда частей танцевальных комбинаций.

Основной закон построения драматургического произведения обязателен как для танцев сюжетных, так и для любого бессюжетного танца, где есть тема и задача выразить то или иное состояние человека.

Согласно этому закону танец должен сочетать в себе в гармоническом соотношении все пять его частей: экспозиция (введение в действие); завязка (начало действия); развитие действия (ряд ступеней перед кульминацией); кульминация (вершина действия); развязка (заключение).

Самостоятельная работа

Танцевальные этюды слушателей (отдельные комбинации, фрагменты танцевального номера) должны соответствовать стилю и характеру музыкального материала.

Самостоятельная работа слушателей над сочинениями этюдов фрагментов танцевального номера, с применением законов драматургии.

Тема 7. Создание хореографического образа

Сценический хореографический образ – это синтез многочисленных внешних и душевных внутренних движений и их психологических нюансов, тембровых окрасок. Любая избранная тема требует сценического воплощения в образах. Сценический образ, образ хореографического номера в целом строится на идейно-художественной целостности и взаимосвязи всех частей и компонентов (языка, музыки, актерской игры, оформления, драматургии, образа мышления, психологии воздействия и т.д.).

Свой стиль, свой образ, свое лицо имеет каждое сценическое хореографическое произведение. Образ – это символ. Раскрытие идеи, замысла балетмейстера через хореографический образ.

Музыкальный материал и хореографический образ. Драматургия танцевального номера и хореографический образ. Рисунок танца и хореографический образ.

Танцевальный текст и хореографический образ. Художественное обобщение и хореографический образ.

Самостоятельная работа

Сочинение танцевальных этюдов, в которых ярко раскрываются черты хореографического образа. Постановка дуэтного танца на основе литературных героев.

Тема 8. Пантомима и жест в хореографическом номере

Искусство пантомимы восходит к глубокой древности. Из истории театра мы знаем о мастерстве греков и римлян в этой области, о мимах средневековья, о бродячих труппах времен Шекспира, о русских скоморохах, об итальянской комедии Дель-арте.

Пантомима – это не представление для глухонемых, где жесты заменяют слова. Жесты в пантомиме требуют максимального кипения чувств. Выразительность и одухотворенность каждого движения и жеста играют огромную роль в хореографических постановках. Жест в танце – жест музыкальный. Он обусловлен не только мелодической, гармонической и темпоритмической структурой музыкального произведения, но прежде всего содержанием танца или роли, теми событиями, переживаниями, состоянием героя, которые в них заключены. Если композиция танца и каждая его комбинация строятся на основе закона драматургии, то и каждый выразительный жест должен иметь свое начало, развитие и конец. Язык жеста – пластическая речь человека.

Самостоятельная работа

Анализ выразительности жеста на примере картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и других картин великих художников.

Сочинение пластического этюда на свободную тему. Сочинение пластического этюда на заданную тему.

Тема 9. Постановка шоу-программ

Применение хореографической драматургии в постановке шоу-программ. Жанровое разнообразие шоу-программ. Музыкальное оформление как один из важнейших компонентов в работе постановщика театрализованных программ. Характеристика основных музыкальных форм: простая двухчастная форма, простая трехчастная форма, сложная двухчастная и трехчастные формы, рондо, сонатная форма. Музыкальный жанр. Классификация жанров.

Музыкальный стиль как эстетическая категория. Стили эстрадной и джазовой музыки: спиричуэлс, блюз, регтайм, буги, свинг, баллада, боп, прогрессив. Третье течение: свободный джаз, рок, джаз–рок, диско, рэп и т.п.

Самостоятельная работа

Слуховой анализ музыкальных произведений.

Характеристика стилей классической музыки: барокко, классицизм, рококо, романтизм, импрессионизм.

Тема 10. Постановка театрализованных концертных программ

Пролог в постановке шоу. Пролог–вступление, пролог–экспозиция. Виды прологов: позывные, увертюра, музыкально–пластический плакат, музыкально–поэтическая композиция, музыкальный кино – , видео – пролог, эстрадное представление.

Характеристика основных типов концертно–исполнительской деятельности: сборный, тематический, театрализованный. Виды концертов и их характеристика: дивертисмент, ревю, шоу, мюзик–холл, варьете, кабаре.

Самостоятельная работа

Составление композиционного и музыкального плана постановки театрализованного концерта.

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

8 часов

Тема 1. Применение законов драматургии в постановке номера

1. Сочинение танцевальной композиции с применением законов драматургии.
2. Сочинение сюжетного танца с ярко выраженной кульминацией.

Тема 2. Пантомима и жест в хореографическом номере

1. Сочинение пластического этюда на заданную тему.
2. Сочинение пластического этюда на свободную тему.
3. Анализ выразительности жеста на примере картин великих русских и зарубежных художников.

Тема 3. Постановка шоу-программ

1. Составление композиционного и музыкального плана шоу–программы на заданную тему.

Тема 4. Постановка театрализованных концертных программ

1. Постановка пролога-экспозиции к театрализованному концерту.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Хореография как феномен культуры.
2. История и толкование слова «хореография».
3. Характеристика профессиональных форм искусства.
4. Теория действенного танца Ж.Ж. Новерра («Письма о танце»).
5. Классический балет – высшая форма профессионального искусства.
6. Значение и роль балетмейстера в создании хореографических постановок.
7. Отличительные особенности балетмейстера от режиссера драмы и оперы.
8. Значение композиционного и музыкального плана в работе над сочинением хореографического номера.
9. Музыка как важнейший компонент в создании танцевальных постановок.
10. Понятие о жанрах и стилях музыкального искусства.
11. Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом тексте.
12. Рисунок танца – составная часть танцевального номера.
13. Рисунок танца и национальные особенности.
14. Влияние законов драматургии на рисунок танца.
15. Простой и многоплановый рисунок танца и его особенности.
16. Хореографический текст и рисунок танца их взаимодействие.
17. Применение законов драматургии в постановке хореографического номера.
18. Характеристика хореографической драматургии.
19. Сюжетные и бессюжетные танцы, отличия и взаимосвязь.
20. Сценический хореографический образ как синтез внешних и внутренних душевных движений и их психологических нюансов.
21. Значение музыки в создании хореографического образа.
22. Влияние художественного образа на рисунок и текст постановки.
23. Пантомима как неотъемлемая часть работы над эмоционально – выразительной основой хореографического номера.
24. Хореографический образ и актерское мастерство исполнителей в танцевальном номере.

25. Значение жеста в постановочной деятельности.
26. Специфика постановки шоу–программ и концертных театрализованных программ.
27. Классификация музыки в шоу–программах и концертных программах.
28. Музыкальная драматургия спортивно–бальных шоу-программ.
29. Особенности постановки шоу–программ и театрализованных концертных программ.
30. Характеристика основных типов концертно–исполнительской деятельности.
31. Виды концертов и их характеристика.
32. Концерт как форма исполнительской деятельности.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Блок Л.Д. Классический танец. – М., 2001. – 534 с.
2. Бурновиль А. Моя театральная жизнь. – М., 1999. – 232 с.
3. Ванслов В. Балеты Ю. Григоровича и проблемы хореографии. – М.: Искусство, 1998. – 175 с.
4. Голейзовский К. Жизнь и творчество. Статьи, воспоминания, документы. – М.: Искусство, 2000. – 342 с.
5. Есаулов И.Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2000. – 320 с.

Дополнительная

1. Захаров Р.В. Слово о танце. – М., 1999. – 254 с.
2. Слонимский Ю. Чудесное было рядом. – М., 1984. – 365 с.
3. Соколов-Каминский А. Советский балет сегодня. – М., 1998. – 128 с.
4. Эльяш Н. Образы танца. – М., 2002. – 453 с.
5. Футбер И. Пантомима, движение и образ. – М., 2000.
6. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. – М.: Сов. Комп., 1981. – 154 с.