

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» января 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.02.1 Основы хореографической композиции

Направление подготовки/специальность: 52.03.01 - Хореографическое искусство

Профиль/направленность/специализация: Танцевально-эстетическая педагогика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2019

Тамбов, 2021

Автор программы:

Доктор педагогических наук, доцент Юрьева Марина Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «10» декабря 2020 г. Протокол № 4

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» января 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	14
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	19
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	21
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	21

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-2 Способен создавать условия для обеспечения высокой работоспособности обучающегося, формировать систему педагогического контроля освоения обучающимися профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, прогнозировать результаты личностного роста

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- педагогический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного образования; научных исследований), 04 Культура, искусство (в сфере хореографического искусства)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
- А/01.6 Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы - А/02.6 Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы - А/04.6 Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы	ПК-2 Способен создавать условия для обеспечения высокой работоспособности обучающегося, формировать систему педагогического контроля освоения обучающимися профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, прогнозировать результаты личностного роста	Создает условия для создания учебных комбинаций, изучения танцевальной техники, и основ методики и принципов преподавания системы партеринга в соответствии с возрастным и психофизическим особенностям обучающихся

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-2 Способен создавать условия для обеспечения высокой работоспособности обучающегося, формировать систему педагогического контроля освоения обучающимися профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, прогнозировать результаты личностного роста

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения
		Заочная (семестр)

Дисциплина «Основы хореографической композиции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство.

Заочная: 10 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	360
Контактная работа	34
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	18
Индивидуальные занятия (Индив. зан.)	12
Самостоятельная работа (СР)	313
Экзамен	9
Зачет	4

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.				Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	Инд ив. зан.	СР	
		3	3	3	3	
1 семестр						

1	Введение. Предмет и задачи курса «Основы хореографической композиции»	-	4	-	40	Собеседование; Собеседование; Собеседование
2	Хореограф – автор художественного произведения	-	4	2	40	Реферат; Устный опрос; Собеседование
3	Композиция танца. Основные законы и принципы композиции танца	-	2	2	40	Устный опрос; Собеседование; Реферат; Выполнение практических заданий
4	Жанр и стиль хореографической композиции	-	2	-	40	Реферат; Собеседование
2 семестр						
5	Музыка в хореографическом произведении	2	2	-	31	Собеседование
6	Программа танца. Композиционный план Сценарий	2	-	2	32	Устный опрос; Выполнение практических заданий
7	Драматургия хореографической композиции	-	2	2	30	Реферат; Собеседование
8	Рисунок танца – составная часть хореографической композиции	-	-	2	30	Выполнение практических заданий; Устный опрос
9	Танцевальная лексика и текст хореографического произведения	-	2	2	30	Устный опрос; Выполнение практических заданий

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса «Основы хореографической композиции» (ПК-2)

Лекция.

Краткий обзор отечественного и мирового искусства хореографии. Значение искусства хореографии в системе сценических искусств. Роль хореографического творчества в современном искусстве.

Предмет «Основы хореографической композиции» в структуре ООП бакалавриата. Взаимосвязь с другими дисциплинами профессионального цикла.

Содержание и структура курса, краткая характеристика основных разделов курса. Организация учебной и творческой деятельности студентов. Система знаний, умений и навыков, необходимых специалисту-хореографу.

Требования к изучению курса. Аннотированный обзор литературы и других источников по предмету.

Практическое занятие.

1. Понятия «танец», «балет», «хореография».
2. Теории происхождения танца.
3. Формирование танцевальной культуры народов мира.

4. Малые и крупные формы бытового и сценических танцев.

5. История возникновения профессии балетмейстер.

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Ознакомиться работами А.Королевой «Ранние формы танца», Р. Захаров «Страницы педагогического опыта».
- 2 Законспектировать существующие теории происхождения танца.
- 3 Выявить особенности композиционного построения танцев народов мира.

Тема 2. Хореограф – автор художественного произведения (ПК-2)

Лекция.

Сущность и специфика творческой деятельности хореографа. Профессиональные функции. Хореограф — сочинитель, постановщик, репетитор, организатор и руководитель коллектива. Основные принципы обучения и воспитания хореографа. Художественно-образное видение, мышление, творчество, создание новых художественных ценностей путем применения специфического комплекса выразительных средств танцевального искусства.

Использование в творческой деятельности балетмейстера литературных источников, иконографического, фольклорного материала.

Ведущая роль хореографа в подготовительный, репетиционный и эксплуатационный период.

Приоритеты балетмейстера в постановочном периоде создания хореографической композиции.

Видные балетмейстеры прошлого и современности, творческие методы, подходы к выразительной природе танца, мировоззрение и мироощущение, выраженные пластическим языком.

Практическое занятие.

1. Сущность и специфика творческой деятельности хореографа.
2. Специфика профессии хореографа и его профессиональные функции.
3. Хореограф — сочинитель, постановщик, репетитор, организатор и руководитель коллектива.
4. Профессиональные качества, свойства личности и особенности творческого мышления хореографа, обусловленные требованиями его деятельности.
5. Ведущая роль хореографа в подготовительный, репетиционный и эксплуатационный период.
6. Приоритеты балетмейстера в постановочном периоде создания хореографической композиции.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Подготовить сообщения о балетмейстерах прошлого и современности.
3. Проанализировать творческие методы, подходы к выразительной природе танца, мировоззрение и мироощущение, выраженные пластическим языком (по материалам искусствоведческой, монографической и учебно-методической литературы).

Тема 3. Композиция танца. Основные законы и принципы композиции танца (ПК-2)

Лекция.

Понятие «композиция» (от французского composition). Композиция как гармонически организованное единство формы и содержания хореографического произведения. Основные компоненты композиции хореографического произведения (музыкальный материал, драматургия, хореографический текст, хореографическая лексика, рисунок танца, жесты, ракурсы, позы).

Основные принципы построения хореографической композиции. Симметрия и асимметрия в танцевальной композиции. Плоскостное и объемное построение танцевального материала. Законы зрительной инерции, их использование. Ритм, темп, динамика и статика в хореографической композиции. Диагональное, горизонтальное, вертикальное и свободное построение танцевальной композиции. Роль музыкального материала в развитии сценического действия.

Основные принципы равновесия в композиции. Принципы динамики и статики. Значение хореографа в создании танцевальной композиции.

Практическое занятие.

1. Понятие «композиция танца».

2. Основные компоненты композиции хореографического произведения.
3. Принципы построения танцевальной композиции. Принцип композиционной целостности. Принцип единства. Принцип подчинение второстепенного главному
4. Охарактеризуйте плоскостное и объемное построение танцевального материала.
5. Одноплановая и многоплановая композиция. Примеры данных композиций на современной сцене.
6. Законы зрительной инерции и их использование.
7. Запись композиции танца.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ музыкального произведения по содержанию и строению, разработка тактовой схемы-структуры музыкальной формы.
2. Формирование будущей композиции, исходя из особенностей строения музыкального произведения.
3. Воспроизведение средствами рисунка и танцевального текста отдельные музыкальные приемы: темпы, ритмы, мелодические интонации, гармонические и динамические нюансы, детали инструментовки.
4. Просмотреть и проанализировать видеоматериалы балетов: «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Легенда о любви» и др. с точки зрения композиционного построения.

Тема 4. Жанр и стиль хореографической композиции (ПК-2)

Лекция.

Понятие «жанр». Жанр в общепринятом понимании. Определение жанра и его разновидности. Соответствие формы и содержания. Жанровое многообразие современных хореографических произведений. Народный танец (исполняющийся в народе, быту), народно-сценический танец, обработанный для сцены, зрителя; фольклорный танец (это народный танец прошедших времён); характерный танец (любой народный танец, поставленный в балетном спектакле). Классический танец. Отличительные черты русской школы классического танца: предельная выразительность; музыкальная отточенность; одухотворённость; осмысленность движений; подчинение техники, выразительности; создание волнующих образов. Современный, эстрадный, балетный танец.

Взаимосвязь музыкальных и хореографических форм.

Исторически сложившиеся хореографические виды народного танца: пляска, перепляс, кадрили и лансье, хоровод (орнаментальный, игровой плясовой, женский, смешанный). Танцевальные формы в народной хореографии: сольная, парная, ансамблевая, массовая, сольно-массовые, парно-массовые композиции, сюита, картина. Принципы построения, характеристика композиционной структуры.

Канонизированные классические музыкально-хореографические формы академического балета. Характеристика основных балетных форм: вариации, адажио, сюиты (классического и характерного танца), ансамблевые танцы. Классическая и характерная сюита. Структура классической сюиты: вступление (entrée), адажио, вариации, кода. Разновидности сюиты от состава ансамбля: pasdedeux, pasdetrios, pasdequatre, pasdecinq, pasdesix, grandpas. Сюита, развивающая действие pasdaction. Симфоническая картина. Танцесимфония. Действенный балет.

Хореографические формы историко-бытового танца: соло, дуэты, трио, парно-массовые, сюита, картина, балет (XVIII век). Краткая характеристика композиционной структуры и принципов построения.

Хореографические формы современного танца: сольные танцы, дуэты, трио, малые ансамбли, массовые композиции, сюита, картина, балет (шоу-программа). Особенности танцевальных композиций.

Спортивные балетные танцы: спортивные композиции по 10-танцам, шоу-номера, форма экзвэя, формейшен. Специфика композиционной структуры, принципы текстосложения.

Практическое занятие.

1. Понятия «стиль», «жанр».
2. Истоки формирования основных жанровых видов.
3. Особенности авторского (композиторского) стиля.

- 4.Музыкальные и танцевальные жанры.
- 5.Жанровая система балетной музыки.
- 6.Формы классического танца.
- 7.Формы народно-сценического танца.
- 8.Формы историко-бытового танца.

Задания для самостоятельной работы.

- 1.Углубленное изучение темы.
- 2.Подготовить краткую аннотацию хореографических форм академического балета, народно-сценического танца, бытового танца.
- 3.Просмотр хореографических номеров. Определение жанра, вида хореографической лексики, формы хореографического произведения.

Тема 5. Музыка в хореографическом произведении (ПК-2)

Лекция.

Музыкальный материал – основа хореографической композиции, определяющая ее содержание, структуру, образность, характер тем, объем хореографических разработок, драматургический рельеф эпизодов, сцен и хореографического произведения в целом.

Использование музыкального материала для сопровождения хореографического номера. Темпо-ритмические особенности музыки и их влияние на динамику танца. Сюжетная и бессюжетная драматургия танца (сюжетный, абстрактный, дивертисментный, учебный танец).

Понятие хореографической полифонии. Фуга. Форма сонатного аллегро. Типы полифонии: имитационная, подголосочная, контрастная. Приемы полифонии (увеличение, уменьшение исполнителей, полифония по пространству, полифония по форме движений, полифония по времени, "бассо-остинато").

Музыкальная и хореографическая драматургия (сходство и различие). Влияние музыки на построение хореографического произведения (музыка как аккомпанемент и музыка как основа драматургии). Темпо-ритмическая структура музыки и ее влияние на динамику танца. Мелодическая, структурная и инструментальная выразительность музыкального материала.

Практическое занятие.

1. Принципы отбора музыкального материала для создания хореографического
2. Компоненты формообразования музыкального произведения.
3. Общность стиливых признаков музыкальных произведений.
4. Понятие «музыкальная форма».
5. Звуковая, временная и интонационная природа музыки.
6. Понятия: «ритм», «метр», «регистр», «тембр», «лад», «тональность».
7. Музыкальная драматургия.
8. Анализ музыкального произведения
9. Значение лейтмотивной системы в музыкальном произведении.
10. Виды и выразительные возможности лейтмотивов.

Задания для самостоятельной работы.

- 1.Углубленное изучение темы.
- 2.Подготовить краткое сообщение о современной типологии музыкальных жанров имеющих непосредственное отношение к балету.
- 3.Составить краткую аннотацию жаровой системы балетной музыки.
- 4.Выявить проблемы жанра применительно к музыке русского балета в историко-стилевом, языково-стилистическом, содержательно-смысловом, драматургическом, сценическом, аксиологическом аспектах.
- 5.Проанализировать примеры танцевальной музыки с определением ее содержания, характера, формы, темпа, динамики, музыкального размера и ритмического строения (по заданию педагога).

6.Выявить музыкальную драматургию в следующих произведениях: С. Рахманинов «Островок», «Весна»; Глинка «Попутная песня», «Камаринская»; Дебюсси «Сирены»; Скрябин «Прометей»; Сен-Санс «Умиравшая лебедь»; С. Прокофьев «Утро».

7.Задания на динамику сценического пространства.

8.Задания на развитие пластических ритмов в соединении с динамикой сценического пространства.

9.Задания на выявление музыкального характера пластическими средствами.

Тема 6. Программа танца. Композиционный план Сценарий (ПК-2)

Лекция.

Создание хореографического произведения. Замысел, тема, идея будущего произведения. Воплощение замысла в программе. Программа танца- литературное описание сюжета будущего произведения. Структура программы: сюжет, последовательное описание событий (фабула) спектакля с указанием времени, места действия и социальной среды; развернутая характеристика действующих лиц, четкое обозначение конфликта. Владение законами драматургического построения действия, четкое определение основных пунктов развития. Определение жанра хореографического произведения. Специфика работы над программой, в основе которой лежит литературный первоисточник (рассказ, повесть, поэма, стихотворение, драматическое произведение).

Композиционный план – музыкально-хореографический сценарий, в котором в органическом единстве разработано драматургическое развитие содержание танца с подробным решением конкретных хореографических форм его воплощения. Структура композиционного плана.

Отличие программы, сценария – композиционного плана и либретто. Освоение литературных и иконографических источников, исторических, архивных материалов для работы над произведениями, сюжеты которых опираются на конкретные источники событий жизни народа.

Практическое занятие.

1.Художественная целостность и глубина замысла балетмейстера.

2.Индивидуальный процесс рождения замысла.

3.Тема, идея, материал – основные компоненты авторского замысла.

4.Замысел спектакля - сложный творческий акт, складывающийся в результате глубокого и всестороннего изучения материала (исторической действительности, социальных конфликтов эпохи, жизненных ситуаций и т.п.). 5.Изучение литературных, иконографических и других материалов, относящихся ко времени и месту действия хореографической сцены, сюиты.

6.Отбор действий, поступков, движений, характерных для определения времени, места действия, профессии, внутреннего состояния персонажа.

7.Ведущая роль сверхзадачи постановщика в выборе художественных средств.

8.Структура программы:

-Определение темы и идеи.

- Определение времени и места действия героев их взаимоотношения.

- Определение характера музыки, разбивки ее на музыкальные отрезки, согласно характеру каждой части танца.

- Определение стиля хореографии.

- Определение выразительных средств танца, при помощи которых будет раскрыто содержание номера.

- Сценическое оформление сцены (декорации, костюмы, освещение).

- Определение хронометража.

9.Постановочный план.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ музыкального произведения по содержанию и строению, разработка тактовой схемы-структуры музыкальной формы.

2. Формирование замысла будущей композиции, исходя из особенностей строения музыкального произведения.

3. Разработка драматургии номера.
4. Написание сценария, композиционного плана.
5. Анализ композиционных планов, разработанных балетмейстерами: М.И. Петипа – к балету «Спящая красавица», Р.С. Захаров – к балету «Тарас Бульба», «Утраченные иллюзии» и др.
6. Изучение программ балетов Н.Д.Волкова «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Золушка». «Барышня крестьянка»; М.И. Курилко к балету «Красный мак», Ю Григоровича «Иван Грозный».
7. Анализ разработанного студентами сценария, программы, композиционного плана хореографического произведения.
8. Разбор и корректировка ошибок.

Тема 7. Драматургия хореографической композиции (ПК-2)

Лекция.

Понятия «драма», «драматургия». Значение законов драматургии в технологии создания хореографического произведения. Специфика хореографического искусства, диктующего свои условия постановщику. Основы хореографической драматургии. Замысел – начальный этап рождения хореографического произведения. Тема, идея, сюжет – основные компоненты авторского замысла.

Действенная основа построения драматургического произведения Со-бытийная природа элементов композиции драмы. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Принципы драматургического построения от хореографической фразы, эпизода, сцены до решения балетного спектакля в целом. Выявление законов драматургии через хореографическую композицию. Применение законов драматургии в сочинении различных хореографических форм.

Сюжетное действие – бесконфликтное, конфликтное. Фабула – последовательность изображения событий, фактов, поступков героев в художественном повествовании. Реализация сюжета в фабуле, в хронологической, причинной последовательности событий и действий. Ведущая роль сверхзадачи в отборе художественных средств. Отбор действий, поступков, движений, характерных для определения времени, места действия, внутреннего состояния персонажа, дающих представление о воображаемом предмете. Видовое своеобразие сюжетности.

Воплощение общественных конфликтов, раскрытие характеров героев в действиях и поступках, во взаимоотношениях между собой. Отражение существенных черт жизненных процессов, формирующих человека. Логика построения и развития танцевальных образов с сюжетной образностью музыкального произведения.

Практическое занятие.

1. Понятие «драматургия». Драматургия в различных видах искусств. 2. Функции драматурга в хореографическом произведении.
3. Пять составных частей хореографического произведения.
4. Законы драматургии и их применения в хореографическом искусстве.
5. Правила реализации законов драматургии в хореографическом произведении.
6. Понятия «тема, сюжет, фабула» хореографического произведения.
7. Временные рамки сценического действия.
8. Определите роль сверхзадачи в отборе художественных средств.
9. Примеры нескольких важных, принципиальных положений соотношения частей, напряженности и насыщенности действия того или иного эпизода в балетных спектаклях: «Спящая красавица», «Спартак», «Жизель» и др.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ музыкального произведения по содержанию и строению, разработка тактовой схемы-структуры музыкальной формы.
2. Формирование замысла будущей композиции, исходя из особенностей строения музыкального произведения.
3. Работа над темой драматургического построения хореографического действия.

4. Разработка персонального тематического музыкального материала в таких формах как тема с вариациями, и применение этих принципов в разработке хореографических тем.
5. Этюдные работы на изучение принципов драматургического построения хореографической формы – эпизод.
6. Осуществление этюдных работ на основе музыкальной формы «сонатное аллегро».
7. Разбор и корректировка ошибок.

Тема 8. Рисунок танца – составная часть хореографической композиции (ПК-2)

Лекция.

Рисунок танца – одно из выразительных средств танца для наиболее полного выявления замысла хореографа. Роль и значение простран-ственного строения в танцевальном действии. Взаимосвязь рисунка танца с замыслом хореографа, законами драматургии, музыкальным материалом, танцевальной лексикой, хореографическим образом.

Логика развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке. Значение ракурса в пространственном строении. Элементы пространственного строения танца: мизансцена (статическое расположение танцующих на сценической площадке), рисунок (динамическое расположение танцующих), пространственный переход.

Одноплановый, двухплановый, многоплановый рисунок хореографической композиции. Основной и второстепенный (аккомпонирующий). Композиционный рисунок и композиционный переход. Образный рисунок. Симметрия и асимметрия в рисунке.

Практическое занятие.

1. Хореографический рисунок и его виды: простые и сложные, статичные и динамичные, одноплановые и многоплановые, образные и трюковые.
2. Взаимосвязь рисунка танца и музыки.
3. Приемы и логика развития рисунка.
4. Рисунок и замысел постановщика.
5. Взаимосвязь рисунка и лексики в танце.
6. Приемы построения рисунка (дробление, укрупнение, наращивание, усложнение).
7. Композиционный переход.
8. Рисунок танца, соотношение рисунка и количества исполнителей (для соло, дуэта, трио, группы).
9. Создание вертикальной композиции. Симметрия и асимметрия.
10. Приемы развития рисунка (изменение темпо-ритма, пространственные усложнения, введение дополнительного танцевального текста, контрастные смены одного рисунка другим).

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение темы.
2. Анализ музыкального произведения по содержанию и строению, разработка тактовой схемы-структуры музыкальной формы.
3. Формирование замысла будущей композиции, исходя из особенностей строения музыкального произведения
4. Разработка драматургии номера, поиски пространственного решения танца как средства образного раскрытия его содержания.
5. Этюдные работы на пространственное построение рисунка для одного исполнителя.
6. Задание – используя прием усложнения перестроить простой рисунок в сложный.
7. Задание- используя прием дробления, перестроить одноплановый рисунок в многоплановый, и наоборот, приемом укрупнения.
8. Задание - составить композицию из 4-х рисунков и 3-х композиционных переходов.
9. Этюдные работы на развитие пластических ритмов в соединении с динамикой сценического пространства.
10. Сочинение и постановка хореографической композиции, где главным выразительным средством является рисунок танца.

Тема 9. Танцевальная лексика и текст хореографического произведения (ПК-2)

Лекция.

Танцевальная лексика (движения, жесты, позы, ракурсы, мимика) и ее значение в композиции танца. Человеческое телодвижение как четырехсторонний выразительный комплекс, как единство четырех информационных потоков – телосложенческого, контактного, кинетического, психологического. Системное моделирование движения. Сходства и отличия в танцевальном, пантомимном, цирковом и актерском движениях.

История развития танцевальных движений – история расширения кинетических средств выразительности (амплитуда, прыжок, вращения, координация, ритмика и т.п.). Создание специфических танцевальных форм человеческого телодвижения.

Содержательная палитра в движениях бытового и сценического танца. Трехаспектная содержательность танцевальных движений: собственная (семантическая), контекстуальная (синтаксическая), интерпретационная (прагматическая). Содержательность – пластика – динамическая, безусловная, невербальная (несловесная). Приемы развития содержательности танцевального движения («за счет изменения темпоритма исполнения», «за счет изменения направления движения», «за счет изменения амплитуды движения», «за счет контрастной смены одного элемента другим» и др.). Методика структурного анализа невербальной содержательности танцевального движения.

Структура танцевального движения. Свойства элементов танцевального движения.

Ракурс, жест, поза в хореографическом искусстве. Жест бытовой и жест сценический (театральный). Обусловленность жеста мелодической, гармонической и темпоритмической структуры музыкального произведения. Влияние законов драматургии на выразительный жест.

Текст хореографического произведения (последовательное соединение движений, поз, мимики). Хореографический текст – многоаспектное выразительное целое, сложное художественно-образное языковое явление. Структура хореографического текста: фраза, предложение, период, часть. Характерные конкретно-исторические композиции построений хореографического текста.

Основные принципы построения танцевального текста: наборный, полифонического построения, мотивно-вариационный.

Взаимосвязь танцевальной лексики и текста с музыкальным материалом, идеей, драматургией хореографического произведения, национальными чертами танца, характеристикой хореографических образов, рисунком танца.

Практическое занятие.

1. Понятие пластического мотива в танце. Пластический мотив как образная характеристика
2. Система хореографических мотивов в танце и логика их взаимодействия.
3. Способы организации мотивов.
4. Формы повтора (эхо, резюме, обзор, запоминание, замирание).
5. Изменение протекания пластического мотива хореографической композиции по времени, пространству, энергии.
6. Контрасты и кульминации хореографической композиции.
7. Пластический мотив сольной и групповой композиции.
8. Принципы построения танцевального текста (наборный принцип, принцип полифонического построения, мотивно-вариационный принцип).
9. Пространственное решение хореографического мотива. Влияние пространственного расположения на восприятие движения (уровни, ракурсы, направления).
10. Формы презентации хореографического мотива. Унисон. Канон. Рондо.
11. Соединение формы презентации и численного состава исполнителей.
12. Соотношение формы презентации и рисунка.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение темы.
2. Анализ музыкального произведения по содержанию и строению.

3. Анализ этюдной работы, выявление принципа сочетания движений в комбинации (главные и связующие).
4. Работа над комбинациями и этюдами по овладению мотивационно-вариационным принципом создания танцевального текста.
5. Сочинение хореографического текста с последующим его усложнением.
6. Этюдные работы на трансформацию танцевальных движений (стилизация).
7. Трансформация танцевального лейтдвижения в характере различных танцевальных жанров.
8. Анализ структуры танцевальных комбинаций. Выявление основных элементов, определение приемов развития элементов в танцевальном движении.
9. Выполнение заданий на сочинение танцевальной комбинации на основе нескольких движений, жестов, поз.
10. Задания на танцевальный диалог, создание хореографической темы для каждого персонажа.
11. Сочинение танца на основе полифонической музыки, написанной в форме двухголосья: канон, инвенция, fuga (на 1-3 исполнителей).
12. Сочинение и постановка хореографического номера.
13. Разбор и корректировка ошибок.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Выполнение практических заданий

Тема 3. Композиция танца. Основные законы и принципы композиции танца

- 1 Сочинение этюдных работ по заданию педагога.
- 2 Подбор и анализ музыкального материала.
- 3 Сочинение хореографического номера.
- 4 Постановочная и репетиционная работа.

Тема 6. Программа танца. Композиционный план Сценарий

1 Практический показ этюдных работ:

- на развитие рисунка танца;
- на взаимосвязь рисунка и лексики в танце;
- на развитие пластического мотива сольной хореографической композиции;
- на развитие пластического мотива групповой хореографической композиции.

Тема 8. Рисунок танца – составная часть хореографической композиции

1 Практический показ этюдных работ:

- на развитие рисунка танца;
- на взаимосвязь рисунка и лексики в танце;
- на развитие пластического мотива сольной хореографической композиции;
- на развитие пластического мотива групповой хореографической композиции.

2.Рисунок танца, соотношение рисунка и количества исполнителей (для соло, дуэта, трио, группы).

3.Создание вертикальной композиции. Симметрия и асимметрия.

4.Приемы развития рисунка (изменение темпо-ритма, пространственные усложнения, введение дополнительного танцевального текста, контрастные смены одного рисунка другим).

Тема 9. Танцевальная лексика и текст хореографического произведения

1. Практический показ этюдных работ:

- на пластическое выражение явлений природы;
- на пластическое выражение различных эмоций;
- на выражение событий через движение;
- на пластическое взаимодействие с партнером и в группе в определенном пластическом образе.

Реферат

Тема 2. Хореограф – автор художественного произведения

1. Значения творчества балетмейстера в создании хореографического произведения.

2. Классический балет – высшая форма профессионального искусства.

3. Теория действенного танца Ж.Ж. Новерра.

Тема 3. Композиция танца. Основные законы и принципы композиции танца

1. Понятие «композиция танца».

2. Основные компоненты композиции хореографического произведения.

3. Принципы построения танцевальной композиции. Принцип композиционной целостности. Принцип единства. Принцип подчинение второстепенного главному

Тема 4. Жанр и стиль хореографической композиции

1. Понятия "стиль", "жанр".

2. Музыка в хореографическом искусстве.

3. Музыкально-хореографическая драматургия.

4. Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом произведении.

Тема 7. Драматургия хореографической композиции

1. Место хореографического текста в композиции танца.

2. Хореографический текст и музыкальный материал.

3. Законы драматургии в постановке хореографического номера.

4. Опыт ведущих балетмейстеров России.

Собеседование

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса «Основы хореографической композиции»

1. Специфика и особенности хореографического искусства.

2. История возникновения профессии балетмейстер.

1. Понятия «танец», «балет», «хореография».

2. Теории происхождения танца.

1. Формирование танцевальной культуры народов мира.

2. Малые и крупные формы бытового и сценических танцев.

Тема 2. Хореограф – автор художественного произведения

1. Профессиональные качества, свойства личности и особенности творческого мышления хореографа, обусловленные требованиями его деятельности.

2. Ведущая роль хореографа в подготовительный, репетиционный и эксплуатационный период.
3. Приоритеты балетмейстера в постановочном периоде создания хореографической композиции.

Тема 3. Композиция танца. Основные законы и принципы композиции танца

1. Взаимосвязь и взаимовлияние музыки и танца.
2. Понятие "композиция танца".
3. Основные компоненты композиции танца.
4. Взаимосвязь рисунка танца с хореографической лексикой.

Тема 4. Жанр и стиль хореографической композиции

1. Принципы отбора музыкального материала для создания хореографического произведения.
2. Хореографические формы: сущность структура.
3. Музыкальные формы: сущность, структура.

Тема 5. Музыка в хореографическом произведении

1. Принципы отбора музыкального материала для создания хореографического произведения.
2. Компоненты формообразования музыкального произведения.
3. Общность стиливых признаков музыкальных произведений.
4. Понятие «музыкальная форма».
5. Звуковая, временная и интонационная природа музыки.
6. Понятия: «ритм», «метр», «регистр», «тембр», «лад», «тональность».
7. Музыкальная драматургия.
8. Анализ музыкального произведения
9. Значение лейтмотивной системы в музыкальном произведении.
10. Виды и выразительные возможности лейтмотивов.

Тема 7. Драматургия хореографической композиции

1. Понятие «драматургия». Драматургия в различных видах искусств.
2. Функции драматурга в хореографическом произведении.
3. Пять составных частей хореографического произведения.
4. Законы драматургии и их применения в хореографическом искусстве.

Устный опрос

Тема 2. Хореограф – автор художественного произведения

1. Сущность и специфика творческой деятельности хореографа.
2. Специфика профессии хореографа и его профессиональные функции.
3. Хореограф — сочинитель, постановщик, репетитор, организатор и руководитель коллектива.

Тема 3. Композиция танца. Основные законы и принципы композиции танца

1. Жанры и стили хореографического искусства.
2. Значение рисунка танца в национальной хореографии.
3. Влияние законов драматургии на рисунок танца.

Тема 6. Программа танца. Композиционный план Сценарий

1. Художественная целостность и глубина замысла балетмейстера.
2. Индивидуальный процесс рождения замысла.
3. Тема, идея, материал – основные компоненты авторского замысла.
4. Рисунок танца и драматургия номера.

5..Рисунок танца и музыкальный материал.

6.Разбор танца по записи.

Тема 8. Рисунок танца – составная часть хореографической композиции

- 1 Рисунок танца, соотношение рисунка и количества исполнителей (для соло, дуэта, трио, группы).
- 2 Создание вертикальной композиции. Симметрия и асимметрия.
- 3 Приемы развития рисунка (изменение темпо-ритма, пространственные усложнения, введение дополнительного танцевального текста, контрастные смены одного рисунка другим).
- 4 1. Хореографический рисунок и его виды.
- 5 2. Взаимосвязь рисунка танца и музыки.
- 6 3. Приемы и логика развития рисунка.
- 7 4. Рисунок и замысел постановщика.
- 8 5. Взаимосвязь рисунка и лексики в танце.

Тема 9. Танцевальная лексика и текст хореографического произведения

- 1 Хореографическая лексика, хореографический текст.
- 2 Понятие пластического мотива в танце.
- 3 Пластический мотив как образная характеристика танца.
- 4 Система хореографических мотивов в танце и логика их взаимодействия.
- 5 Способы организации мотивов.
- 6 Формы повтора (эхо, резюме, обзор, запоминание, замирание).
- 7 Изменение протекания пластического мотива хореографической композиции по времени, пространству, энергии.
- 8 Контрасты и кульминации хореографической композиции.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзамена

Типовые вопросы зачета (ПК-2)

1. Специфика и особенности хореографического искусства.
2. Определение профессии балетмейстер.
3. Взаимосвязь и взаимовлияние музыки и танца.
4. Принципы отбора музыкального материала для создания хореографического произведения.
5. Значение основных законов драматургии в хореографическом произведении.
6. Рисунок танца как составная часть композиции танца.
7. Взаимосвязь рисунка танца с замыслом хореографа, драматургией номера, с музыкальным материалом, танцевальной лексикой.
8. Логика развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке.
9. Классификация рисунков.
10. Понятия: «хореографический язык», «танцевальная лексика», «хореографический текст».

Типовые задания для зачета (ПК-2)

- 1 Основные компоненты композиции хореографического произведения.
- 2 Принципы построения танцевальной композиции. Принцип композиционной целостности. Принцип единства.
- 3 Принцип подчинение второстепенного главному

Типовые вопросы экзамена (ПК-2)

1. Специфика и особенности хореографического искусства.

2. Определение профессии балетмейстер.
3. Взаимосвязь и взаимовлияние музыки и танца.
4. Принципы отбора музыкального материала для создания хореографического произведения.
5. Значение основных законов драматургии в хореографическом произведении.
6. Рисунок танца как составная часть композиции танца.
7. Взаимосвязь рисунка танца с замыслом хореографа, драматургией номера, с музыкальным материалом, танцевальной лексикой.
8. Логика развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке.
9. Классификация рисунков.
10. Понятия: «хореографический язык», «танцевальная лексика», «хореографический текст».
11. Источники рождения и формирования «танцевального языка».
12. Зависимость «танцевального языка» и «танцевального текста» от национального характера народа, образа жизни, культуры.
13. Взаимосвязь и взаимовлияние «танцевального языка» и законов драматургии хореографического сочинения.
14. Взаимосвязь «хореографического текста» и рисунка танца.
15. Зависимость «танцевального текста» от музыкального материала.
16. Логика развития движений.
17. Роль и значение драматурга в балетном спектакле.
18. Роль и значение музыки в балетном спектакле.
19. Функции балетмейстера – сочинителя.
20. Функции балетмейстера – постановщика.
21. Методика сочинения танцевальных комбинаций.
22. Использование разнообразных выразительных средств при сочинении танцевального текста.
23. Этапы творческой деятельности хореографа при создании хореографического произведения.
24. Работа над сценарием, программой, либретто.
25. Работа хореографа и либреттиста над оригинальным сюжетом.
26. Композиционный план.

Типовые задания для экзамена (ПК-2)

1. Принципы отбора музыкального материала для создания хореографического произведения.
2. Компоненты формообразования музыкального произведения.
3. Общность стилевых признаков музыкальных произведений.
4. Пять составных частей хореографического произведения.
5. Законы драматургии и их применения в хореографическом искусстве

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Зачет

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-2	Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком. Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают существенных затруднений. Достаточно полно может дать анализ собственного хореографического и педагогического творчества с позиций взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ

«не зачтено»	ПК-2	Имеет смутное представление о методике исполнения и преподавания различных направлений в области хореографического искусства. Система профессиональных знаний, умений и навыков отсутствует или почти отсутствует.
--------------	------	--

Экзамен

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично»	ПК-2	Знает психолого-педагогические, организационные основы и современные методики командного взаимодействия участников образовательных отношений, понятийно-категориальный аппарат современных направлений хореографического искусства. Владеет комбинаторными навыками. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.
«хорошо»	ПК-2	Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком. Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают существенных затруднений. Достаточно полно может дать анализ собственного хореографического и педагогического творчества с позиций взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ.
«удовлетворительно»	ПК-2	Студент показывает не достаточный уровень знаний теоретического и практического материала, не в полном объеме владеет практическими навыками взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ.
«неудовлетворительно»	ПК-2	Имеет смутное представление о методике исполнения и преподавания различных направлений в области хореографического искусства. Система профессиональных знаний, умений и навыков отсутствует или почти отсутствует.

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;

- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Светлов В.Я. Современный балет. - СПб.: Планета музыки, Лань, [200. - 286 с.
2. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии : учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар: Лань, Планета музыки, [201. - 166, [1] с.
3. Зарипов Р. С., Валяева Е. Р. Драматургия и композиция танца : учеб.-справ. пособие. - СПб., М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2015. - 766 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Захаров Р. Сочинение танца : страницы педагогического опыта : [учебник]. - М.: Искусство, 1983. - 225 с., [24] л. ил.
2. Захаров Р. Сочинение танца : страницы педагогического опыта : [учебник]. - [2-е изд.]. - М.: Искусство, 1989. - 237 с., [24] л. ил.
3. Панферов, В. И. Искусство хореографа : учебное пособие по дисциплине «мастерство хореографа». - Весь срок охраны авторского права; Искусство хореографа. - Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017. - 320 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/70448.html>
4. Лопухов Ф.В. Хореографические откровения. - М.: Искусство, 1972. - 215 с.
5. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера : учеб. пособие. - М.: Просвещение, 1986. - 192 с., [8] л. ил.

6.3 Иные источники:

1. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru
2. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система -
3. Гуманитарная электронная библиотека - <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>

3. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>

4. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>

5. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>

6. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>

7. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>

8. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

9. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.