

УДК 793.3(076.5)
ББК 85.32я73
Б90

Утвержден на заседании кафедры балетмейстерского творчества
факультета хореографии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры» 07.02.2020 г., протокол № 6.

Рекомендован к изданию учебно-методическим советом факультета
хореографии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры» 13.02.2020 г., протокол № 7.

Рецензенты:

Н. П. Сингач, профессор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
институт культуры», заслуженный работник культуры
Российской Федерации;

В. И. Щанкин, профессор кафедры балетмейстерского творчества
факультета хореографии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры», заслуженный работник культуры РФ.

Буратынская, С. В., Кушов, А. М.

Б90 Искусство балетмейстера [Текст]: практикум для обучающихся
по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»,
профиль «Искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпу-
сника «бакалавр» / авт.-сост.: С. В. Буратынская, А. М. Кушов. –
Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2020. – 167 с.: ил.

ISBN 978-5-8154-0546-2

*Практикум подготовлен для оказания практической помощи студентам про-
филя «Искусство балетмейстера» в формировании и совершенствовании профессио-
нального мастерства. Материалы практикума помогут в организации самостоя-
тельной работы обучающихся по изучению и составлению этюдных работ, по
специфике работы балетмейстера над хореографическими произведениями различ-
ных форм, видов, жанров.*

*Практикум адресован студентам, педагогам-хореографам, руководителям хо-
реографических коллективов, изучающим хореографическое искусство и педагогику
хореографии. Представленные в практикуме практические задания и список рекомен-
дуемой литературы окажут существенную помощь в формировании умений и навы-
ков в области балетмейстерской деятельности, в развитии образного мышления и
воображения, художественного вкуса.*

**УДК 793.3(076.5)
ББК 85.32я73**

ISBN 978-5-8154-0546-2

© Буратынская С. В., Кушов А. М., 2020
© ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры», 2020

ВВЕДЕНИЕ

Федеральный государственный стандарт высшего образования по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль «Искусство балетмейстера» требует, прежде всего, формирования умений и навыков самостоятельной деятельности и творческого подхода студентов к будущей профессии. Профессиональный рост выпускника-балетмейстера зависит от его умения проявлять инициативу, решать нестандартные задачи, от способностей планировать и прогнозировать самостоятельные действия в области организации балетмейстерской деятельности в коллективе. Стратегическим направлением повышения качества образования в этих условиях является оптимизация системы управления учебной работой студентов, в том числе их самостоятельной работой.

В рамках обучения в высшем учебном заведении как нормативными программными документами, регламентирующими профессиональную подготовку будущих бакалавров хореографического искусства, так и реальными задачами освоения профессии определяется освоение практических основ искусства балетмейстера. Знание практических основ создания хореографического произведения в безусловном единстве с творческим талантом и интуицией способствует выстраиванию драматургии, композиции, рисунка танца.

Цель практикума – формирование целостных, системных знаний и представлений студентов о сфере творческой деятельности балетмейстера, композиции, лексике и оформлении танца, принципах и приемах сочинения балетмейстером хореографического произведения и создания хореографического образа, специфике работы балетмейстера по созданию хореографических произведений разных форм, жанров, видов.

Авторы практикума предприняли попытку логично и последовательно изложить материал и предложить примеры практических занятий и заданий, которые помогут студентам ориентироваться в материале и будут способствовать организации их самостоятельной работы по овладению системой знаний учебной дисциплины «Искусство балетмейстера». В практикуме представлен базовый практический материал по балетмейстерскому искусству, дополненный авторскими примерами, основанными на анализе собственного опыта преподавателя и балетмейстера-постановщика.

Задачи практикума:

- организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на авторские, инновационные подходы и методы обучения и воспитания;
- формировать профессиональные умения и навыки обучающихся в творческо-практической деятельности;
- создать условия для формирования способностей к обобщенному, символическому отражению информации средствами хореографического искусства, композиционных способностей, связанных с пространственным воображением;
- создать условия для активации умственного и интеллектуального уровня студентов;
- развивать у студентов самостоятельность, инициативу, способности к самообразованию на протяжении всей творческой карьеры;
- изучать типологию и многообразие хореографических форм в их видовом, стилевом и жанровом развитии;
- собирать информацию, перерабатывать, анализировать ее с целью применения и проецирования данных в собственном опыте и прогнозирования социального потребления творческого продукта;
- анализировать содержание новых научных фактов, сведений, учебно-познавательной информации в сфере хореографического искусства с целью распространения знаний среди населения, повышения его общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня;
- развивать способность анализировать особенности авторского почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии;
- анализировать факторы формирования и закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития балетмейстерской деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- основную литературу по дисциплине;
- базовую профессиональную терминологию;
- основные функции и задачи категорий балетмейстерской деятельности;
- определение вида, жанра, стиля, формы и содержания танца;
- способы построения драматургии танца в соответствии с музыкальным материалом;
- основы композиции танца;

- способы импровизационного поиска собственной индивидуальной лексики;
- приемы импровизации;
- понятия музыкальной грамоты: темп, ритм, размер, фраза, мотив, тема и т. д.;
- понятие композиционно-пространственного построения хореографического произведения (рисунок танца);
- способы развития рисунка танца;
- понятия танцевального движения и комбинации;
- приемы сочинения хореографической лексики;
- приемы соединения хореографических мотивов и фраз;
- способы выражения идеи через движение;
- понятия симметрии, асимметрии, линии и формы в пространстве, масштаба и пропорции;
- приемы соединения лексики, образа, рисунка танца;
- полифонические приемы в танце;
- принципы воплощения сюжетного и бессюжетного танца;
- возрастные особенности построения детского танца;
- основы постановки хореографических произведений малой формы;
- основы постановки хореографических произведений крупной формы;
- основы художественного оформления хореографического произведения (свет, костюм, грим, декорации, реквизит);
- структуру анализа хореографического произведения;
- педагогические основы профессиональной деятельности;
- основные методы постановочной и репетиционной работы;
- основные требования к разработке творческого проекта и способы его реализации.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

- анализировать первоисточники и специальную литературу;
- анализировать музыкальный материал и работать с ним;
- анализировать любое хореографическое произведение;
- оперировать профессиональными терминами и понятиями;
- выстраивать драматургию танца в соответствии с музыкальной драматургией;
- пользоваться всеми средствами выразительности танца для раскрытия идеи и темы;

Седьмой семестр

Тема 13. Открытая, закрытая и цикличная форма финала и произведения в целом.....	99
Тема 14. Анализ хореографического произведения.....	105

Восьмой семестр

Тема 15. Разработка и реализация творческого проекта.....	112
3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	117
3.1. Требования к отчету по практической части самостоятельной работы.....	117
3.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы.....	118
3.3. Контрольные вопросы по темам курса.....	120
Заключение.....	125
Список рекомендуемой литературы.....	126
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	128
<i>Приложение 1. Образец анализа хореографического произведения...</i>	128
<i>Приложение 2. Образец оформления творческого проекта.....</i>	134