Учебная программа для студента

Силлабус

Название дисциплины	Искусство хореографа
Учебный год, семестр	2025-26 уч. год, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сем
Трудоемкость курса	**35 кредитов ,** всего -1050ч.
Структура занятий	1-10 семестр: индивидуальные –3 ч. в нед.(60 часов в семестр), СРС – 450ч.
Данные о преподавателе	Ст.преподователь,Окенова Г.Т., Телефон 0703 41 58 38, каб.№5
Цель и задачи дисциплины	**Целями** освоения дисциплины является подготовка хореографа высшей квалификации, владеющего всем комплексом знаний, профессиональных навыков и умений, позволяющих вести самостоятельную балетмейстерскую работу в соответствии с избранным видом деятельности, обладающего стремлением к совершенствованию своего профессионального, и культурного уровня. **Задачи**: воспитание балетмейстера, знающего стилистические традиции разных эпох – от эпохи барокко до современности. Освоение технических навыков и умений реализовывать идеи с использованием достижений современной методики; приобретение профессиональной грамотности и эрудиции, охватывающих все стороны хореографического творчества – от частных элементов до построения нужных концепций; выработка психических качеств, необходимых для руководителя .
Описание курса	Дисциплина «Искусство хореографа» является базовой дисциплиной профессионального цикла основной профессиональной программы специальности 570018 «балетмейстер режиссер», Объем дисциплины 35 кредит (1050 часов), дисциплина изучается на протяжении 10 семестров. Совершенство учебного процесса в музыкальных вузах, консерватории, является одним из главных условий формирования будущего балетмейстера высшей квалификации. Важнейшая роль в становлении балетмейстера - принадлежит специальному классу. В высших музыкальных учебных заведениях готовятся высококвалифицированные балетмейстеры - режиссеры . В процессе обучения студент должен приобрести разносторонние балетмейстерские навыки, . основные формы, средства и методы постановочной деятельности; - основные приемы хореографической композиции; - законы построения и структуру хореографических произведений; - элементы пространственного и временного строения танца и приемы его развития;
Пререквизиты	Способен к пониманию эстетической основы искусства;
Постреквизиты	Способен применять выразительные средства классического, дуэтного, народно-сценического, историко-бытового танцев, современных видов хореографии
Краткое содержание дисциплины	Процесс изучения дисциплины направлен на формированиепрофессиональных компетенций: **знать:** - средства образного раскрытия содержания хореографического произведения; - принципы построения танцевального текста; - базовую профессиональную терминологию; - способы импровизационного поиска индивидуальной лексики; - понятие выразительного аспекта движения с точки зрения воображения и эмоций; - понятия элементарной музыкально-хореографической грамотности: темп, ритм, размер, фраза, предложение, период, танцевальный квадрат и т.д. ; - понятия изобразительного и выразительного танцевального движения; - приемы варьирования хореографической лексики; - приемы соединения движенческих мотивов и фраз, понятие лейттемы и лейтдвижения; - способы выражения внутренней идеи через движение; - понятия развития движения в пространстве, симметрия и асимметрия, линии и формы в пространстве, масштаб и пропорция; - формы презентации хореографического текста; - полифонические приемы в танце; - приемы соединения хореографической лексики, рисунка и образа. **уметь:** - реализовывать художественный замысел в профессиональном или любительском творческом коллективе; - создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения музыкального произведения или собственной идеи, замысла; - - структурировать композицию танца в различных хореографических формах;

	использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со сценическим пространством. - варьировать энергию движения и оперировать способами ее протекания (непрерывное, либо дискретное движение); - использовать пространственные характеристики движения: дизайн тела и дизайн пространства; - оперировать временными характеристиками движения – скорость, ритм, продолжительность; - владеть приемами варьирования хореографической лексики; - создавать движенческие фразы на основе приемов изменения временной и пространственной структуры танца; - использовать рисунок в пространстве для выражения определенной идеи; - использовать соотношения форм презентаций, рисунка в пространстве и стимулов танца; - создать пластическую характеристику художественного образа в танце; - выстроить целостную драматургию танца, владеть приемами символизации и метафоризации при создании хореографического образа; - разрабатывать драматургию тематического танца в соответствии с музыкальным материалом; - использовать полифонические приемы в танце; - организовать конфликт хореографических тем, образов в сценическом действии; **владеть:** .теорией и технологией создания хореографического произведения на основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства; - анализом факторов формирования и закономерностей развития современного пластического языка; - приемами хореографической композиции; - понятийным аппаратом хореографии.
Информация по оценке	Критерии оценивания уровня балетмейстерской подготовки проводится по пятибалльной шкале и базируется на следующих профессиональных требованиях: 1. Студент получает задание педагога, связанное с изучаемой темой 2. Студент имеет время для самостоятельной работы и индивидуальных консультаций 3. Студент показывает отрывок или этюд, в котором использует изученные практическиенавыки. Критерии оценок: 5 баллов – студент показывает отличные результаты по следующим показателям: - студент глубоко и всесторонне усвоил тему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно отвечает; - опирается на знания основной и дополнительной литературы, - тесно связывает усвоенные теоретические положения с практической деятельностью; - уверенно создает хореографический текст с использованием требуемых методов; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 4 балла – студент: - студент хорошо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на практические навыки; - не допускает существенных неточностей в исполнении; - использует усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует свой замысел; - создает хореографический текст с использованием требуемых методов; - делает выводы и обобщения; -владеет терминологией; 3 балла – студент: тема усвоена недостаточно четко и полно, то есть студент ознакомился с темой, излагает ее, опираясь только на записи конспектов, без привлечения дополнительных источников; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в анализе и практическом применении полученных знаний; - слабо аргументирует собственную концепцию постановки или номера; - затрудняется в формулированиизамысла; - - частично владеет терминологией; - 2 балла – студент не соответствует ни одному из критериев
Политика курса	обязательное посещение занятий; -активность во время индивидуальных занятий; -подготовка к занятиям, к выполнению домашнего задания и СРС. Недопустимо: -опоздание и уход с занятий, пользование сотовыми телефонами во время занятий; несвоевременная сдача заданий, исполнительства и др..
Права студента	в случае несогласия с действиями, оценкой преподавателя студент может подать апелляцию апелляционной комиссии, обратиться к .декану, заведующему кафедрой
Полномочия	В случае необходимости преподаватель может изменить: план – график по договоренности со

преподавателя	студентами в случае их переноса; тематику отдельных занятий курса, репертуар и т.д..

Примерны репертуарный список для СРС

№ п/п	Темылекций/ репертуарныйсписок	Кол- во часов	Литература
Для 1-4аттестации			
1	Произведения, примыкавшие к традициям просветительского классицизма и раннего предромантизма, работа первого российского хореографа И. И. Вальберха – крупнейшего представителя *сентиментализма* в балетном искусстве. Ш. Л. Дидло (1801). Новые выразительные возможности танца и пантомимы, новаторские принципы использования сценических эффектов, сочетания живописи и действия в балете. в созданном им репертуаре раскрылись таланты Н. О. Гольца, М. И. Даниловой, М. Н. Иконинoй, А. И. Истоминой, А. С. Новицкой, Огюста, Е. А. Телешовой. А. Блаш (1832–36) и А. Титюс (1837–49). Основные репертуарные события 1830 – нач. 1840-х гг. , в т. ч. шедевры романтизма – «Сильфида» Ж. Шнейцхоффера в хореографии Ф. Тальони (1835) и «Жизель» А. Адана в хореографии Ж. Коралли и Ж. Перро (1842).	**420**	
Для V – VIIIаттестации			
2	М. И. Петипа (назначен балетмейстером в 1862). В 1848–59 труппу возглавлял Ж. Перро, перенёсший на петербургскую сцену свои лучшие европейские работы . В 1859–69 в Санкт-Петербурге балетмейстер А. Сен-Леон. Его творчество , распад романтической эстетики в балете , рождение академизма (усиление инструментального начала в классическом танце, разработка хореографического тематизма, театрализация народной хореографии с использованием композиционных приёмов и форм классики). Сочинённый им балет «Конёк-Горбунок» (музыка Ч. Пуньи, 1864). В 1890-е гг. расцвет балетного академизма, постановки балетов П. И. Чайковского («Спящая красавица», 1890; «Щелкунчик», 1892; «Лебединое озеро», 1895) и А. К. Глазунова («Раймонда», 1898) в хореографии М. И. Петипа и Л. И. Иванова.	**420**	
Для IX – X аттестации			
3	Л. ван Бетховена (1923), «Пульчинелла» (1926) и «Байка про Лису, Кота да Барана» (1927) И. Ф. Стравинского, «Ледяная дева» на музыку Э. Грига в обработке Б. В. Асафьева (1927), «Болт» Д. Д. Шостаковича (1931)]. Ведущие артисты 1920-х гг. – Е. П. Гердт, П. А. Гусев, Л. С. Леонтьев, Е. М. Люком, О. П. Мунгалова, В. И. Пономарёв, В. А. Семёнов, О. А. Спесивцева, Б. В. Шавров. В 1920–30-х гг. Н. А. Анисимова, Т. М. Вечеслова, Н. М. Дудинская, А. Н. Ермолаев, М. Т. Семёнова, К. М. Сергеев, Г. С. Уланова, В. М. Чабукиани, А. Я. Шелест и др. В 1930-е гг. интенсивное влияние на балетный театр драматического искусства . Р. В. Захарова, Л. М. Лавровского и др. Академические традиции развивали В. И. Вайнонен, Чабукиани, Ваганова (в 1931–37 художественный руководитель балетной труппы). Асафьев, режиссёр С. Э. Радлов, художники В. В. Дмитриев, В. М. Ходасевич, С. Б. Вирсаладзе, П. В. Вильямс. Постановки Л. В. Якобсона («Шурале» Ф. З. Яруллина, 1950; «Спартак» А. И. Хачатуряна, 1956; «Хореографические миниатюры», 1958), К. М. Сергеева («Золушка» С. С. Прокофьева, 1946; «Тропою грома» К. Караева, 1958) и др. Ю. Н. Григорович («Каменный цветок» Прокофьева, 1957; «Легенда о любви» А. Д. Меликова, 1961), И. Д. Бельский («Берег надежды» А. П. Петрова, 1959; «Ленинградская симфония» Д. Д. Шостаковича, 1961). В 1948–52 Сергеев, новые редакции классических балетов («Раймонда», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»), давшие новую жизнь шедеврам М. И. Петипа и Л. И. Иванова. Единомышленниками балетмейстеров стали артисты: И. А. Колпакова, Т. Н. Легат, А. Е. Осипенко, позднее Г. Т. Комлева, А. И. Сизова, Ю. В. Соловьёв и др. В 1971 в новаторская постановка Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва «Сотворение мира» . Балеты классического наследия. «Жизель» А. Адана, «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» П. И. Чайковского, «Баядерка» Л. Ф. Минкуса, «Раймонда» А. К. Глазунова, «Шопениана». Р. Пети («Собор Парижской Богоматери» М. Жарра, 1978), А. Бурнонвиля («Сильфида» Х. Лёвеншелля, 1981; «Неаполь, или Рыбак и его невеста» Н. В. Гаде, Э. Хельстеда, Х. Паулли и Х. Лумбю, 1982). М. Бежар. «Шотландская симфония» на музыку Ф. Мендельсона, «Тема с вариациями» на музыку П. И. Чайковского (оба 1989) и «Аполлон» И. Ф. Стравинского (1992); Фонд А. Тюдора – его постановки «Сиреневый сад» на музыку Э. Шоссона и «Увядающие листья» на музыку А. Дворжака (обе 1992). Дж. Роббинс одноактный балет «В ночи» на музыку Ф. Шопена (1992).	**210**	
	Итого	**1050**	