

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 28.07.2023 13:21:43

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени

Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра режиссуры балета

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

30.06.2023

Рабочая программа дисциплины

Искусство балетмейстера

(репетиторская деятельность)

Программа дополнительного образования
для иностранных граждан
«Подготовка к поступлению в консерваторию»

Направление подготовки
Хореографическое искусство

Форма обучения: Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины **«Искусство балетмейстера (подготовительное отделение ИНО)»** составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки **52.03.01 «Хореографическое искусство»**

Автор-составитель : ст.преподаватель Рагацкина И.Б

Рецензент: профессор Полубенцев А.М.

Внешний рецензент:

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры «Режиссуры балета»
«09» июня 2023 г., протокол № 11

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	
2. Компетенции	
2.1. Предварительные компетенции.....	4
2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2.3. Знания, умения и навыки	5
3. Объем дисциплины и виды учебной работы	
4. Содержание дисциплины	
4.1. Тематический план	6
4.2. Содержание программы	
4.3. Практические занятия.....	
4.4. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля	9
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....	9
5.1. Список основной литературы.....	9
5.2. Список дополнительной литературы:.....	
6. Самостоятельная работа студента.....	101
7. Материально-техническая база.....	12
8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации	
Приложение 1. Методические рекомендации преподавателям.....	13
Приложение 2. Методические рекомендации студентам.....	14
Приложение 3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся и Интернет-ресурсы.....	15

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

Изучение стилистики и образности основных произведений классического балетного наследия, средств образного раскрытия ролей и партий классического и современного репертуара. Формирование навыков работы с концертмейстером и балетмейстером над хореографической композицией. Приобретение навыков необходимых для дальнейшего поступления на основную программу обучения высшего образования по направлению балетмейстера-репетитора.

Задачи:

- знание хореографического текста произведений классического наследия, его особенности, стилистику и образность.
- навыки начального анализа исполняемого хореографического текста.
- уметь выразить музыкальную драматургию и образность в хореографическом произведении.
- знание основных ошибок исполняемых движений и умение их исправления.

2. Компетенции

2.1. Предварительные компетенции

До начала изучения дисциплины «Искусство балетмейстера» (репетиторская деятельность) обучающийся должен обладать следующими компетенциями (согласно ФГОС СПО по специальности 071203 Искусство танца и по специальности 071201 Искусство балета):

- знание основной профессиональной терминологией;
- умение исполнять классический экзерсис и отдельные сольные танцы;
- способностью запоминать хореографический материал и воспроизводить хореографические тексты;
- способностью демонстрировать необходимую технику исполнения хореографии;
- способностью к внутреннему художественному постижению хореографического произведения и его воплощению в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике;
- способностью сохранять и поддерживать собственную физическую и профессиональную форму;
- обладать выразительностью и актерскими способностями;
- понимать суть и проявлять устойчивый интерес к будущей профессии.

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения программы подготовительного отделения ИНО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (репетиторская деятельность) студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

способностью эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией хореографии.

способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения

способностью проанализировать хореографический текст.

способностью конструктивно работать с концертмейстером.

способностью понимать сущность репетиторской деятельности, самостоятельно пополнять профессиональные знания.

2.3. Знания, умения и навыки

По завершении изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- стилистику и образность пройденных произведений классического балетного наследия;
- теоретические основы методики исполнения движений классического танца;
- историю создания спектакля;
- музыкальный материал произведения и его особенности;

Уметь:

- анализировать драматургию исполняемого хореографического текста;
- исправлять основные ошибки движений и элементов классического танца;
- использовать французскую терминологию для обозначения основных движений и элементов классического танца

Владеть:

- грамотным, музыкальным и выразительным показом хореографического текста;

3. Объем курса и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	семестры	
		1	2
Аудиторные (всего) из них:	136		
Практические			
Индивидуальные	136	68	68
Самостоятельная работа	188	94	94
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)		-	зачет
Общая трудоёмкость (часы)	324		
Зачётные единицы	9	4	5

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	ВСЕГО часов	В том числе:		
			Практические занятия, час.	Индивидуальные занятия, час.	Самостоятельная работа, час.
	<i>семестры</i>				
1.	1-й семестр Вводная беседа Шедевры классического балета XIX века Эпоха М.И.Петипа	162		68	94
2.	2-й семестр	162		68	94

4.2. Содержание программы.

1-й семестр

Тема 1. Вводная беседа: особенности профессии балетмейстера-репетитора.

Тема 2. Эпоха М.Петипа

Основные произведения М. Петипа. Особенности хореографического стиля мастера, хореографическую образность. Композиция, стиль, особенности исполнения, хореографический текст.

Балет «Лебединое озеро» (муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова в редакции К.Сергеева). История создания, образность и стилистика. Особенности стиля в хореографии.

«Pas de trois» из 1 акта 1 картины, entrée.

Просмотр видеоматериала. Задачи исполнителей.

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над образностью и стилистикой хореографии.

Тема 3. Балет «Лебединое озеро» (муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова в редакции К.Сергеева). «Pas de trois», 1 акт 1 картина – 1 женская вариация.

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над образностью и стилистикой хореографии.

Тема 4. Балет «Лебединое озеро» (муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова в редакции К.Сергеева).

«Pas de trois», 1 акт 1 картина – 2 женская вариация.

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над образностью и стилистикой хореографии.

Тема 5. Балет «Лебединое озеро» (муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова в редакции К.Сергеева).

«Pas de trois», 1 акт 1 картина – мужская вариация.

Просмотр видеоматериалов.

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над образностью и стилистикой хореографии.

Тема 6. Балет «Дочь Фараона» (муз., Ц.Пуни, хор. М. Петипа) История создания, образность и стилистика.

Вариация Рамзеи

Просмотр видеоматериалов.

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над образностью и стилистикой хореографии.

2-й семестр

Тема 7. Балет «Баядерка» (муз.Л.Минкуса, хор. М. Петипав редакции В. И. Пономарева, В. М. Чабукиани, К. М. Сергеева, Н. А. Зубковского). История создания балета.

Entree «красненьких» баядерок

Просмотр видеоматериалов.

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над стилистикой хореографии.

Тема 8. Балет «Баядерка» (муз.Л.Минкуса, хор. М. Петипав редакции В. И. Пономарева, В. М. Чабукиани, К. М. Сергеева, Н. А. Зубковского)

Вариация «красненьких» баядерок

Просмотр видеоматериалов.

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над стилистикой хореографии.

Тема 9. Балет «Баядерка» (муз.Л.Минкуса, хор. М. Петипав редакции В. И. Пономарева, В. М. Чабукиани, К. М. Сергеева, Н. А. Зубковского)

Танец «Ману»

Просмотр видеоматериалов.

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над образностью.

Тема 10. Балет «Фея кукол» (комп. Й.Байера, бал.Й.Хасрайтера в редакции братьев Н.и С.Легат). История создания балета.

Pas de trois на муз.Р.Дриго Вариация Феи кукол.

Просмотр видеоматериалов.

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над образностью и стилистикой хореографии.

Тема 11. Балет «Щелкунчик» (комп.П.И.Чайковский, хор. В.Вайнонена). История создания балета.

Танец Куклы из 1 акта

Изучение хореографического текста.

Анализ хореографического и музыкального материала.

Методический разбор.

Работа над актерским наполнением и стилистикой хореографии.

4.4. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля.

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
			Практические	Индивидуальные	СРС	КСР	всего	
1	1	Тема 1. Введение в профессию		2	4		6	
2		Тема 2. Балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро» хореография М.Петипа, Л.Иванова в редакции К.Сергеева, Pas de trois из 1 акт, 1 картина, entree		16	20		36	2 - 4 неделя. Тренинг и показ пройденного материала.
3		Тема 3. Балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро» хореография М.Петипа, Л.Иванова в редакции К.Сергеева. Pas de trois из 1 акт, 1 картина, 1 женская вариация		14	20		34	5 - 8 неделя. Творческое задание.
4		Тема 4. Балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро» хореография М.Петипа, Л.Иванова в редакции К.Сергеева. Pas de trois из 1 акт, 1 картина, 2 женская вариация		14	20		34	9-12 неделя. Тренинг и показ пройденного материала
5		Тема 5. Балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро» хореография М.Петипа, Л.Иванова в редакции К.Сергеева. Pas de trois из 1 акт, 1 картина, мужская вариация		12	20		32	12-14 неделя. Тренинг и показ пройденного материала.
6		Тема 6. М.Петипа. Балет Ц.Пуни «Дочь Фараона». Вариация Рамзеи		10	10		20	15 -17 неделя. Тренинг и показ пройденного

								материала.
ИТОГО часов в семестре:			68	94		162		
7	2	Тема 7. М.Петипа. Балет Л.Минкуса «Баядерка» в редакции В. И. Пономарева, В. М. Чабукиани, К. М. Сергеева, Н. А. Зубковского, entree «красненьких» баядерок	12	22		34	1- 3 неделя. Тренинг и показ пройденного материала.	
8		Тема 8. М.Петипа. Балет Л.Минкуса «Баядерка» в редакции В. И. Пономарева, В. М. Чабукиани, К. М. Сергеева, Н. А. Зубковского, вариация «красненьких» баядерок	12	18		30	4-6 неделя. Тренинг и показ пройденного материала.	
9		Тема 9. М.Петипа. Балет Л.Минкуса «Баядерка» в редакции В. И. Пономарева, В. М. Чабукиани, К. М. Сергеева, Н. А. Зубковского, танец «Ману»	16	16		32	7 – 10 неделя. Тренинг и показ пройденного материала.	
10		Тема 10. Балет бал.Й.Хасрайтера, комп. Й.Байера «Фея кукол» в редакции братьев Н.и С.Легат. Вариация Феи кукол из Pas de trois на муз.Р.Дриго.	10	18		28	11 – 13 неделя. Тренинг и показ пройденного материала.	
11		Тема 11. Балет «Щелкунчик», хор. В.Вайнонена, комп.П.И.Чайковский. Танец Куклы из 1 акта	12	20		32	14 – 16 неделя. Тренинг и показ пройденного материала.	
12		Подготовка к аттестации	6			6	16-17 -неделя. Повтор пройденного материала	
ИТОГО часов в семестре:			68	94		162		

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1. Список основной литературы

Гамалей Ю.В. Об искажении авторского текста хореографии в балетах. Уч. пособие. СПб консерватория. 2010. 22 с. Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), КН(14)
Гусев П.А. Программа курса «Искусство балетмейстера-репетитора» СПб, Консерватория, 2008 г. – 31с. Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), КН(8), ОБЩ(1)
Станиславский К. С. Работа актёра над собой. - Москва: URSS, 2010. - 501с. Экземпляры: всего: 2: ЧЗ(1), КН(1)

5.2. Список дополнительной литературы (по выбору студента)

1 семестр

Мариус Петипа. Мемуары балетмейстера, статьи и публикации о нём. СПб, Союз художников, 2003. - 476 с. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), КН(2)
Петипа М.И. Мемуары Мариуса Петипа. Солиста Его Императорского Величества и балетмейстера Императорских театров - Санкт-Петербург : Союз художников, 1996. - 160 с.

2 семестр

Добровольская Г. Щелкунчик. – СПб: МОЛ, 1996. – 201 с.

Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX века: [в 2 ч.]. [Ч. 2]: Танцовщики. Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 521 с.

Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX века: [в 2 ч.]. [Ч. 1]: Хореографы. Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки. - 2009. - 656 с.

Русский балет : Энциклопедия - Москва : БРЭ : Согласие, 1997. - 632 с.

П. Чайковский. Щелкунчик - М. 2007. - 109 с

Яковлев М.А. Балетмейстер Мариус Петипа : очерк из истории русского балета - Л. 1924. - 47 с.

6. Самостоятельная работа студента

Раздел дисциплины	Содержание учебных заданий для самостоятельной работы	Самостоятельная работа (час.)
1 семестр		
Тема 1. Особенности профессиональной деятельности и задачи балетмейстера-репетитора.	Чтение литературы: <i>Гамалей Ю.В.</i> Об искажении авторского текста хореографии в балетах. Уч. пособие. <i>Гусев П.А.</i> Программа курса «Искусство балетмейстера-репетитора». Уч. пособие.	6
Темы 2-5. Эпоха М.Петипа и А.Горского Балет «Лебединое озеро», Pas de trois из 1 акт, 1 картина	Чтение литературы: <i>Полубенцев А.М.</i> Хореографическая драматургия: основные понятия, принципы построения и структура хореографического текста (уч. пособие). <i>Петипа М.И.</i> Мемуары Мариуса Петипа. Солиста Его Императорского Величества и балетмейстера Императорских театров <i>Станиславский К. С.</i> Работа актёра над собой. Балетмейстер Мариус Освоение материала классического танца. Просмотр видеоматериала с разными исполнителями. Анализ музыкального материала. Методический разбор. Работа над усовершенствованием исполнения изученного материала.	54
Тема 6. Балет «Дочь Фараона» Вариации Рамзеи	Чтение литературы: Петипа : статьи, исследования, размышления. статьи, либретто история создания постановки; М.Борисоглебский «Материалы по истории балета: 200 лет Ленинградского государственного хореографического училища» (Лань – ЭБС) Работа над усовершенствованием исполнения изученного материала. Просмотр видеоматериалов с разными исполнителями. Особенности стилистики.	18
2 семестр		
Тема 7-9. М.Петипа. Балет Л.Минкуса «Баядерка» . Entre, вариация	Чтение литературы: <i>Слонимский Ю.И.</i> Мастера балета: К. Дидло, Ж. Перро, А. Сен-Леон, Л. Иванов, М. Петипа. Работа над усовершенствованием исполнения	30

«красненьких» баядерок, танец «Ману»	изученного материала. Просмотр видеоматериалов. Анализ музыкального материала. Работа над актерским исполнением	
Тема 10. Балет «Фея кукол» Вариация Феи кукол из Pas de trois на муз.Р.Дриго	Работа над усовершенствованием исполнения изученного материала. Анализ хореографической формы. Методический разбор. Просмотр видеоматериалов.	18
Тема 11. Балет «Щелкунчик» Танец Куклы.	Работа над усовершенствованием исполнения изученного материала, актерской выразительностью. Анализ музыкального материала Просмотр видеоматериалов. Методический разбор.	10

7. Материально-техническое база

необходима специализированная аудитория (балетный зал) с балетным станком вдоль стен, на одной из стен должны быть прикреплены большие зеркала, чтобы обучающиеся могли видеть себя в полный рост. В зале для концертмейстера должен находиться инструмент (рояль или пианино), стул и светильник зонального освещения. Для преподавателя необходим стул.

Администрация Консерватории устанавливает контакты с ведущими балетными театрами города и концертными площадками для обеспечения бесплатного допуска студентов на балетные спектакли и концерты.

Одна из аудиторий должна быть оборудована для просмотра видеозаписей балетных и иных танцевальных спектаклей.

Видеокабинет Консерватории должен иметь коллекцию тех видеозаписей, которые могут понадобиться студенту, и давать ему возможность знакомиться с ними.

8. Оценочные средства для проведения аттестации

В конце 2 семестра в соответствии с учебным планом проводится зачет, на котором обучающийся обязан показать в своем исполнении изученный танцевальный материал, ответить на вопросы экзаменаторов, рассказать о технической, образной стороне партии, объяснить методику исполнения тех или иных движений. Оценку работы студента осуществляет экзаменационная комиссия – педагоги кафедры.

Критерии оценки:

1. Точный показ хореографического текста
2. Музыкальность показа и умение анализировать музыкальный материал.
3. Актерская выразительность
4. Умение дать словесное описание хореографического текста
5. Знание технологии исполнения движений

Обучающийся, не освоивший образовательную программу подготовительного отделения и получивший отрицательную аттестацию не допускается до вступительных экзаменов на 1 курс.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также очень маленький словарный запас русских слов или непонимание русской речи, неумение правильно пользоваться профессиональной терминологией.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения экзаменов и зачетов в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Данные требования подлежат обсуждению и утверждению на заседании кафедры.

Приложение 1. Методические рекомендации преподавателям

В процессе обучения необходимо использовать интерактивные формы, демонстрации видеоматериалов (с комментариями преподавателя), обсуждения и критический разбор хореографических произведений, тестирование, ролевые игры и психологические тренинги, дискуссии, творческие задания.

В практических занятиях и комментариях преподавателя, должна быть выдержана историческая систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью изучения хореографического текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо хореографов — принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

Рекомендуется развивать у студентов способность к импровизации на заданную тему, учить выполнять задания в экспресс-формате. Особое внимание обращать на совпадения музыкальных и хореографических фраз, образные интерпретации исполнителей.

Производить анализ показанных студентом работ, привлекая для этого других студентов, используя форму дискуссии. Особо выделять те моменты, которые у студента получилось особенно хорошо и оригинально. Очень важно научить студента видеть недоработки артиста или исполнителей, уметь исправлять их, совершенствуя техническое исполнение и хореографическую образность. В процессе обучения необходимо чтобы студент показывал работы по собственному выбору.

Приложение 2. Методические рекомендации студентам

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Искусство балетмейстера» (репетиторская деятельность) в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (учебно-методической, научной, нотной) литературой, просмотр программных произведений в живом исполнении на сцене академического театра, просмотра видеоматериала, посещение репетиций профессиональных репетиторов, балетных, оперных и драматических спектаклей, музеев, выставок, кино.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на практических и индивидуальных занятиях.

Данная дисциплина охватывает огромный исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего времени прохождения дисциплины.

В течение курса студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программу которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного исполнения партий, различных стилей, жанров хореографического искусства. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры балетов, выступления известных балетных трупп, драматических спектаклей и т.д.) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Приложение 3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся и Интернет-ресурсы.

1. Учебные пособия, нотная литература, художественная литература, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
3. Электронные библиотеки <http://www.e.lanbook.com/>
4. Библиотека электронных изданий по истории балета, а также теории и практике хореографического искусства, видеозаписи: <http://ballet-world.ru/>
5. Статьи о балете современных исследователей, историков и критиков: <http://www.protanec.com/>
6. Видеозаписи балетов, фрагментов спектаклей, концертные номера: <http://www.youtube.com/>

3.1. Перечень кино- и телефильмов

«Лебединое озеро», музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа, Л. Иванова. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.
Чайковский П. «Лебединое озеро» (балет). – М.: «Мосфильм», 1975.