

**Министерство культуры Российской Федерации
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой
Кафедра балетмейстерского образования**

Рабочая программа дисциплины

«Искусство хореографа»

**Направление подготовки:
52.04.01 «Хореографическое искусство»**

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2014 год**

Пояснительная записка

Курс «Искусство хореографа» является базовой практической дисциплиной в процессе подготовки будущего балетмейстера. Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения.

Курс рассчитан на 4 года очного обучения на его освоение отводится 898 часов.

Данная программа базируется на системе преподавания Г.Д.Алексидзе, который, основываясь на педагогическом опыте Ф.В.Лопухова. В основе программы - изучение исторических эпох балетного театра (от барокко до постмодерна), как эволюции развития балетной формы в ее прямой взаимосвязи с музыкальным искусством. Акцент делается на практическое освоение материала, разработку возможности у студента самостоятельно осуществлять постановки в контексте современной культуры.

Общий замысел программы заключается, в том, чтобы сформировать всесторонне и многогранно развитого, способного анализировать хореографа. Помимо осуществления постановок студент учиться «читать партитуру», анализировать литературный материал, уметь использовать художественные образы изобразительного искусства. Благодаря насыщенным практическим заданиям, развивающих креативность хореографического мышления, у студента формируется индивидуальный художественный стиль.

После первого полугодия обучения, студент начинает учиться осуществлять постановку на исполнителей, в дальнейшем начинает эффективно работать с коллективом, учиться структурировать свое время, организовывать процесс работы, учитывая различные условия заказчика.

Концепция формирования содержания данной программы дисциплины «Искусство хореографа» сводится к следующему:

1. Искусство хореографа рассматривается в тесной взаимосвязи с другими видами искусства, а прежде всего музыкой.
2. Насыщенные практические задания дают возможность получения опыта постановочной деятельности, его осмысления и совершенствования.
3. Индивидуальный подход к процессу обучения формирует у будущего хореографа только для него характерный стиль, его особый художественный язык.

Эффективность данной дисциплины рассчитана на тесное взаимодействие элементов программы с индивидуальными особенностями обучающегося, особенности его одаренности и масштаба его таланта. Программа лишь помогает освоить искусство ремесленника, выработать профессиональные навыки, которые помогут реализоваться хореографу в полной мере.

Составитель:

педагог кафедры «Искусство хореографа» педагогического факультета
профессор Петухов Ю.Н.

1. Цель курса

Подготовка студентов к самостоятельному осуществлению хореографических постановок от малых до больших балетных форм. Раскрыть творческий потенциал студента в зависимости от индивидуальных особенностей и особенностей мировоззрения, учитывая исторический опыт и культурные особенности.

2. Задачи курса

Углубленное изучение особенностей хореографических форм, сложившихся в истории балетного театра и практическое освоение данных форм в контексте современности. Развить у студентов способность «слышать музыку», а так же уметь анализировать музыкальный материал и найти его адекватное воплощение в хореографии. Сформировать у студента индивидуальный хореографический стиль – «почерк» за счет практического освоения танцевальных стилей и направлений различных эпох, а также развитие импровизаторских способностей.

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускников

Предмет «Искусство хореографа» является основной дисциплиной в подготовке профессионального хореографа. Благодаря постоянным практическим занятиям студент проходит все ступени развития в становлении личности хореографа.

4. Требования к уровню освоения курса

В результате освоения курса студент должен уметь осуществлять хореографическую постановку, как малой, так и большой балетной формы.

- свободно владеть музыкальным материалом;
- знать все стили и направления танцевального искусства, как исторически сложившегося, так и современного;
- владеть хореографической драматургией;
- владеть исполнительскими навыками;
- иметь собственное художественное мировоззрение;
- изучать тенденции современного искусства не только в области хореографии, но и других видов искусств (литература, музыка, кинематограф, изобразительное искусство).

I. Содержание курса.

1. Разделы курса первого года обучения

Барокко. Классицизм.

1. Введение
2. Особенности различных подходов к музыке в сочинении хореографии (Ф.В.Лопухов «на, под, в музыку »).
3. Вариация.
4. Контрапункт.
5. Пластика и пантомима.
6. Маска, как контраст «внешнего и внутреннего».
7. Принципы полифонии.
8. Возможности импровизации.
9. Хореографическая форма дуэт.
10. Тема с вариациями в «строгой» форме.

2. Разделы курса второго года обучения

Преромантизм. Романтизм.

1. Закрепление фундамента, заложенного в течении предыдущего года.
2. Жанр хореографической миниатюры. Изучение основных принципов драматургии.
3. Хореографическая форма – монолог.
4. Хореографическая форма – Pas de deux.

5. Двух - трёхголосная fuga.
6. Хореографическое оживление произведения изобразительного искусства романтического периода.
7. Создание сценарного плана.
8. Романтический дуэт. Принцип двоемирия.
9. Симфонический оркестр. Инструментальное значение каждого голоса в хореографии (работа с симфонической музыкой форм: сонатное аллегро, тема с вариациями в «свободной» форме, скерце).

3. Разделы курса третьего года обучения

Романтизм. Неоклассицизм. Символизм.

1. Жанр танцсимфония.
2. Гротеск - как высшая форма визуальной выразительности.
3. Фольклор в хореографии.
4. Камерная музыка. Постановки на вокальную музыку и солирующие инструменты.
5. Неоклассика. Варьирование и модернизация форм классического танца. Форма - хореографическая сюита.
6. Серийная музыка. Урбанизм в хореографии.
7. Течение символизма. «Образная картинность» графических построений хореографического рисунка.
8. Работа с партитурой.

4. Разделы курса четвёртого года обучения

1. Обобщение всего пройденного за три года материала.
2. Стилизация почерка любого, из современных хореографов.
3. Работа с современным композитором.
4. Работа над дипломной работой.

1. Первый год обучения.

Барокко. Классицизм.

Первый год обучения очень важен для формирования профессионального мышления будущего балетмейстера. Необходимо сразу же выявить приоритеты в процессе обучения, основным из них является умение слушать музыку. Очень важно уметь понять художественную идею музыкального произведения. Найти ей адекватное пластическое и графическое отображение, чтоб заложенное в ней состояние воплотилось в хореографии. В связи с этим следует ряд практических занятий, нацеленных, прежде всего на раскрепощение тела и раскрытия подсознательных, эмоциональных порывов, заложенных в музыкальном материале. Одна из главных задач первого года обучения – научить студента сосредотачиваться на состоянии, которое даст ему возможность преодолеть стеснение, чувство неудобства и скованности. Должна быть выработана уверенность в своих силах, способность мобилизовать творческую энергию, необходимую для процесса импровизации. Свободный процесс рождения пластических движений происходит подсознательно, но сознание принимает участие в конструировании и организации формы в начальной идее композиции. Обширная информация первого года обучения, большое количество заданий прежде всего нацелена на раскрытие индивидуальных возможностей студента, выработки им своего почерка, стиля, развитие у него как творческого, так и аналитического мышления. Параллельно с практическими занятиями, предусматриваются теоретические. А именно - обсуждение трудов о становлении классического танца, о типе спектаклей Барокко, о придворном искусстве того времени. Одновременно обсуждать прочтение барочной музыки современными хореографами, просматривать постановки П. Бауш, И. Килиана, Ноймайера, Бежара и т.д.

Таким образом, основная задача первого года обучения нацелена на развитие профессионального мышления будущего хореографа, прежде всего в тесной связи с музыкой, как основного источника вдохновения для танца. Опираясь на терминологию Ф. Лопухова, *изображение, выражение и отображение музыки*, является необходимым фундаментом для сочинения хореографии. Балетмейстер в равной степени должен владеть различными техниками и приёмами в работе с музыкальным материалом, в зависимости от поставленных задач и проблем.

Тема 8. Хореографическая форма дуэт.

Работа с партнером.

Тема 9. Тема с вариациями в «строгой» форме

Иллюстрация музыкальной формы в хореографии.

2. Второй год обучения.

Преромантизм. Романтизм. Академизм.

Первый семестр второго года обучения нацелен на закрепление фундамента, заложенного в течении предыдущего года. Важно, чтобы студент, прежде всего, развивался как профессионал. Углубление и изучение возможности импровизации, продолжение практических заданий по сочинению этюдов, но с добавлением различных ограничений, что по существу усложнит выполнение заданий.

Параллельно с практическим повтором изучения эпохи Люлли и Бошана, следует перейти к изучению эстетических принципов Новерра . Обсуждение «Писем Новерра», его реформы в балетном искусстве, становление драматического развития хореографии и пантомимы. Попытаться создать собственную пантомиму . Развивая у студентов умения образно мыслить, большой упор в практических заданиях второго года обучения, делается на жанр хореографической миниатюры. Студенту надо уметь передать сюжет, настроение, драматургическое развитие номера, соблюдая те же законы, что и в большой форме: экспозиция, завязка, конфликт, разработка, кульминация и развязка. По хронологии – второй курс – углубление в историю и эстетику преромантизма, одного из самых интересных периодов развития балетного искусства. Преромантизм – эпоха, которая по своим тенденциям схожа с течениями постмодернизма. Эклектизм, многостилистика, интерес к литературе – от антики до современности, от Моцарта и Бетховена до современных композиторов.

Изучение стиля эпохи Романтизма, как одного из важнейших этапов развития балетного искусства. Никогда ещё литература и музыка не были так тесно связаны между собой. Литература определяет замысел и драматургическую основу музыкального произведения – программные симфонии, симфонические поэмы, сюжетные сюиты, музыкальные картины, фантазии. В этот период обучения все получаемые знания: философия, психология, драматургия театра и музыки, изобразительное искусство должны собираться воедино и работать на его профессию

Тема 1. Введение.

Эволюция типов балетных спектаклей.

Тема 2. Особенности различных подходов к музыке в сочинении хореографии (Ф.В. Лопухов «на, под, в музыку »). Практическое изучение терминологии Ф.В. Лопухова – изображение, выражение и отображения музыки.

От импровизации на заданную музыкальную тему, к сочинению коротких хореографических этюдов в исполнении самого хореографа. Раскрытие музыкального материала с помощью трёх различных подходов. Умение распознать и выявить эмоциональный характер музыкального произведения, его форму и скрытый смысл.

Тема 2. Вариация.

Изучения стиля барокко и рококо в контексте культурных событий VII-XIII вв. Ознакомление с лютневой и клавесинной музыкой того времени, особенностями варьирования того или иного движения. Изучение музыкальной и хореографической формы – вариация.

Тема 3. Контрапункт.

Умение соединить статику с динамикой. Слышать не каждую ноту в отдельности, а монолитность стиля и формы произведения в целом. Попытка стилизовать в импровизации характер танца эпохи барокко. На примере музыки Баха, Генделя, Люлли, Пёрсела.

Тема 4. Пластика и пантомима.

Комедия Дель Арте. Пантомима - язык тела, способ оценивать мотивации и эмоциональное состояние героя.

Тема 5. Принципы полифонии.

Ознакомление с принципами полифонии, как музыкальной, так и хореографической теме (вступление голосов, повтор и развитие темы).

Тема 6. Маска, как контраст «внешнего и внутреннего».

Ознакомление студентов с принципами контрастного эмоционального состояния, как внутреннего ощущения, так и внешней реализации.

Тема 7. Возможности импровизации.

Научить студента раскрывать внутренние импульсы в движении, опираясь на характер и форму музыкального материала.

Развитие навыков конструирования хореографических форм на втором году обучения, происходит от малых этюдов и вариаций, до таких развёрнутых форм как монолог, тема с вариациями, *pas de deux*, двух-трёх голосная fuga. Второй семестр – изучение ансамблевых форм классического танца: па – де труа, катр, гран-па, пад-аксион.

Тема 1.Закрепление фундамента, заложенного в течении предыдущего года.

Тема 2. Жанр хореографической миниатюры. Изучение основных принципов драматургии.

Тема 3.Хореографическая форма – монолог.

Тема 4.Хореографическая форма – *Pas de deux*.

Тема 5. Двух - трёхголосная fuga.

Тема 6.Хореографическое оживление произведения изобразительного искусства романтического периода .

Тема 7.Создание сценарного плана.

Тема 8. Романтический дуэт. Принцип двоемирия.

Тема 9.Симфонический оркестр. Инструментальное значение каждого голоса в хореографии (работа с симфонической музыкой форм: сонатное аллегро, тема с вариациями в «свободной» форме, скерце).

3. Третий год обучения.

Романтизм.Неоклассицизм.Символизм.

Первое полугодие студенты изучают хореографию и балетную музыку , эстетику построения двухактного романтического балета. Сочиняют либретто по литературным произведениям писателей – романтиков. Романтический балет классического периода представляет собой два типа. Первый основан на противопоставлении двух миров, реального и фантастического, где становление двух начал не может создать гармонию и приходит в итоге к трагической развязке («Сильфида», «Жизель»). И второй тип романтического спектакля, основанный на крепкой драматургической основе . Литературное произведение с укреплёнными, ярко-выраженными характерами, с использованием всех имеющихся балетных форм до па д'аксиона, где толпа индивидуализируется, куда внедряется интерес к

народно-характерным, экзотическим танцам (балетная Испания, Венгрия, Польша, русский танец) и представление превращается в эффектные дивертисментные номера. Романтическая эпоха произвела революцию в музыкальной жизни. Начиная с Л.В.Бетховена радикально видоизменяется сонатное *allegro*- темы, главная и побочная становятся контрастными (диалектически – единство противоположностей), до невероятности разрастается разработочная часть, когда зачастую становится как бы отдельным развёрнутым отделом. Скерцо заменяет менуэт в третьей части симфонии. Симфония в эпоху романтизма становится музыкальным воплощением литературных или драматических произведений. Тема с вариациями применяет другой драматургический принцип. Вместо строгих, классических, выстраиваются свободные, в некоторых случаях становятся неузнаваемые по отношению к теме. Метаморфозы, диссонансы, гротеск, экзотика, демонизм. Огромный состав оркестра, рост оркестровой техники, виртуозность солирующих инструментов. Необыкновенный интерес к вокальной и ансамблевой камерной музыке. В этом океане музыкальных произведений романтической эпохи надо профессионально разобраться. Третий год обучения – это работа с партитурой, это знание природы солирующих инструментов, оркестровых групп. Умение переводить музыкальную драматургию в хореографическую проблематику.

Тема 1. Жанр танцсимфония. Внедрение в бессюжетный танец глубокого философского смысла.

Тема 2. Гротеск - как высшая форма визуальной выразительности.

Тема 3. Фольклёр в хореографии.

Тема 4. Камерная музыка. Постановки на вокальную музыку и солирующие инструменты.

Тема 5. Неоклассика. Варьирование и модернизация форм классического танца. Форма - хореографическая сюита.

Тема 6. Человек - кукла, марионетка.

Тема 7. Серийная музыка. Урбанизм в хореографии.

Тема 8. Течение символизма. «Образная картинность» графических построений хореографического рисунка.

Тема 9. Неоклассика. Варьирование и модернизация форм классического танца. Форма - хореографическая сюита.

Тема 10. Работа с партитурой.

4. Четвёртый год обучения.

Четвёртый год обучения – почти завершение обучения хореографа. В начале года идёт процесс теоретического и практического повторения всего объёма информации, полученного за все три года обучения. Путём анализа всех выполненных за эти года работ, идёт процесс выявления и доработки слабых мест в знании и умении хореографа. Почти весь четвёртый год посвящён созданию будущей дипломной работы, которая, как правило, является одной из первых крупных работ студента. Очень важно дать возможность будущему хореографу проявить свою индивидуальность, самостоятельность в выборе музыкального материала, а соответственно идеи будущего спектакля.

Тема 1. Обобщение всего пройденного за три года материала.

Тема 2. Стилизация почерка любого, из современных хореографов.

Тема 3. Работа с современным композитором.

Тема 4. Работа над дипломной работой.

II. Распределение часов курса по темам и видам работ.

Наименование разделов	Всего часов	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
I год обучения			
1. Введение	4	2	2
2. Особенности различных подходов к музыке в сочинении хореографии (Ф.В. Лопухов «на, под, в музыку »).	12	6	6
3. Вариация.	20	10	10
4. Контрапункт.	12	6	6
5. Пластика и пантомима.	8	4	4
6. Маска, как контраст внешнего и внутреннего.	8	4	4

7. Принципы полифонии.	16	8	8
8. Возможности импровизации.	20	10	10
9. Хореографическая форма - дуэт.	20	10	10
10. Тема с вариациями в «строгой» форме.	20	10	10
Итого	140	70	70

II год обучения

1.Закрепление фундамента, заложенного в течении предыдущего года.	16	8	8
2. Жанр хореографической миниатюры. Изучение основных принципов драматургии.	28	14	14
3.Хореографическая форма – монолог.	28	14	14
4.Хореографическая форма – Pas de deux.	40	20	20
5. Двух - трёхголосная fuga.	48	24	24
6.Хореографическое оживление произведения изобразительного искусства романтического периода.	20	10	10
8. Романтический дуэт. Принцип двоемирия.	44	22	22
9.Симфонический оркестр. Инструментальное значение каждого голоса в хореографии (работа с симфонической музыкой форм: сонатное аллегро, тема с вариациями в «свободной» форме, скерце).	56	28	28

Итого	280	140	140
III год обучения			
1. Жанр танцсимфония.	54	27	27
2. Гротеск - как высшая форма визуальной выразительности.	12	6	6
3. Фольклор в хореографии.	12	6	6
4. Камерная музыка. Постановки на вокальную музыку и солирующие инструменты.	40	20	20
5. Неоклассика. Варьирование и модернизация форм классического танца. Форма - хореографическая сюита.	40	20	20
6. Серийная музыка. Урбанизм в хореографии.	34	17	17
7. Течение символизма. «Образная картинность» графических построений хореографического рисунка.	34	17	17
8. Работа с партитурой.	54	27	27
Итого	280	140	140
IV год обучения			
1. Обобщение всего пройденного за три года материала.	48	24	24
2. Стилизация почерка любого, из современных хореографов.	72	30	42
3. Работа с современным композитором.	44	20	24
4. Работа над дипломной работой.	116	34	82

Итого	280	108	172
Всего за 4года	898	700	198

III. Форма итогового контроля.

I год обучения:

1-й семестр - зачёт;

2-й семестр – экзамен;

II год обучения:

1-й семестр – экзамен;

2-й семестр – экзамен;

III год обучения:

1-й семестр – экзамен;

2-й семестр – экзамен;

IV год обучения:

1-й семестр – экзамен;

2-й семестр – дипломный спектакль;

IV. Учебно-методическое обеспечение курса.

Основная рекомендуемая литература.

1. Г.Д. Алексидзе «Театр в меняющемся мире» Спб.2008г.
2. Адис Л. Традиции французской школы танца // Классики хореографии. Л.-М., 1937
3. Античная музыкальная эстетика. М., 1960.
4. Армашевская К., Вайнонен Н. Балетмейстер Вайнонен. М., 1971.
5. Баланчин Д., Мейсон Ф. Сто один рассказ о большом балете. М., 2000.
6. Балетмейстер А.А. Горский. Материалы. Воспоминания. Статьи. СПб, 2000

7. Блазис К. Танцы вообще балетные знаменитости и национальные танцы. М., 1864.
8. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность. М., 1987.
9. Бурмейстер В. Сб. статей. М., 2001.
10. Вальберх И. Из архива балетмейстера. М.-Л., 1948.
11. Вальц К.Ф. 65 лет в театре. Предисловие И.И. Соллертинского. Л., 1928.
12. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971.
13. Глушковский А.П. Воспоминания балетмейстера. Л.-М., 1940.
14. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. М, 1964
15. Горский А.А. Монографический очерк// М.Габович. Статьи, Воспоминания о М.М. Габовиче. М., 1977.
16. Дневник Вацлава Нижинского. М., 1995.
17. Добровольская Г. Ф. Лопухов. Л., 1976.
18. Добровольская Г. Ф.В. Лопухов и теория балета. (вступ.ст.) // Лопухов. Хореографические откровения. М., 1972
19. Добровольская. Балетмейстер Леонид Якобсон. Л., 1968.
20. Ж.-Ж. Новерр и эстетика балета 18 века // Левинсон А. Мастера балета. СПб, 1915. С.9-52.
21. Жан-Жорж Новерр. Письма о танце. Вступ. ст. И.И. Соллертинского. Л., 1927.
22. Захаров Р. Искусство бал-ра. М., 1954.
23. Захаров Р. Беседы о танце. М., 1963
24. Захаров Р. Работа балетмейстера с исполнителями. М., 1967.
25. Захаров Р. Записки балетмейстера. М.. 1976.
26. Захаров Р. Слово о танце. М., 1977.
27. Захаров Р. Сочинение танца. М., 1983.
28. Калистов Д.П. Античный театр. Л., 1970.
29. Карп П. Балеты Григоровича // Звезда. 1969. №9.
30. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: очерки истории. Романтизм. М., 1996.

- 31.Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории: Эпоха Новерра. Л.1981.
- 32.Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории. От истоков до середины XVIII века. Л., 1979.
- 33.Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Преромантизм. Л., 1983.
- 34.Красовская В. История русского балета. Л, 1978.
- 35.Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX века. Л.-М.: "Искусство", 1963.
- 36.Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. Ч.1 –2. Л., 1971-72.
- 37.Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. Л-М, 1958.
- 38.Лавровский Л. М. Документы, статьи, воспоминания. М., 1983.
- 39.Левинсон А. Старый и новый балет. П., 1917.
- 40.Левинсон А.Я. Т. Готье и романтический балет //Левинсон А.Я. Мастера балета. СПб, 1915. С.91–133.
- 41.Леонид Якобсон. Творческий путь балетмейстера, его балеты, миниатюры, исполнители. Составитель Г. Добровольская. Л.-М., 1965.
- 42.Лопухов Ф. Пути балетмейстера. 1925
- 43.Лопухов Ф. Хореографические откровения. М., 1972
- 44.Лопухов Ф. Хореографические откровения. М.. 1972.
- 45.Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., 1966
- 46.Лукиан. О пляске //Собрание сочинений. Т.2. М.-Л.,1935.
- 47.Михайлов М.М. К.Я. Голейзовский// Музыка и хореография современного балета, вып.1. Л., 19974.
- 48.Мясин Л. Моя жизнь в балете.
- 49.Нижинская Б. Ранние воспоминания. М. 1999.
- 50.Розеншильд К. Музыка во Франции XVII – нач. XVIII в. М., 1979.
- 51.Роллан Р. Заметки о Люлли. Собрание музыкально-исторических сочинений в 9-ти томах. Т.4: Музыканты прошлых дней. М., 1938. С.136 – 259.
- 52.140 балетных либретто. Изд-во "Урал Л.Т.Д.", 2001.
- 53.Слонимский Ю. Вайнонен, Захаров, Лавровский //Рабочий и театр. 1936 №21