

УДК 792.8
ББК 85.32
П16

Утверждено на заседании кафедры искусства балетмейстера, протокол № 2 от 29.11.2016

Рецензенты:

Н. П. Парфентьев, профессор, доктор исторических наук, доктор искусствоведения;
Т. Б. Предеина, кандидат искусствоведения, народная артистка РФ

Панферов, В. И. Искусство хореографа : учеб. пособие по дисциплине «Мастерство хореографа» / В. И. Панферов; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2017. – 320 с.
ISBN 978-5-94839-576-0

В основу учебного пособия положен анализ теоретических трудов и практической деятельности хореографов-постановщиков, заложивших основы мастерства хореографа, а также многолетний постановочный и педагогический опыт автора.

В первом разделе изложены вопросы формирования профессии хореографа, рассмотрена природа деятельности хореографа, развитие его творческих способностей, творческие и организационные методы его деятельности. Во втором разделе значительное внимание уделено вопросам сочинения хореографического текста и основам композиции танца. Третий раздел посвящен авторским вариантам практических занятий и индивидуальным заданиям для самостоятельной работы студентов. Перечень рекомендуемой литературы, распределенный по главам и годам обучения, поможет более глубокому освоению предмета.

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Учебное издание

Виктор Иванович ПАНФЕРОВ

ИСКУССТВО ХОРЕОГРАФА

Учебное пособие по дисциплине

«Мастерство хореографа»

для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению подготовки

51.03.02 Народная художественная культура

Редактор В. А. Макарычева

Заказ № 1594. Сдано 11.02.2016. Подписано в печать 12.01.2017

Формат 60×84 1/16. Объем 18,6 п. л. Тираж 300 экз.

Отпечатано в Челябинском государственном институте культуры. Ризограф

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а

© Панферов В. И., 2017

© Челябинский государственный
институт культуры, 2017

ISBN 978-5-94839-576-0

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора.....	7
Предисловие	9
Раздел I. ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА ХОРЕОГРАФА	12
Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОРЕОГРАФА	12
Исторические предпосылки формирования профессии хореографа.....	12
Подготовка хореографа в современных условиях образования.....	26
Профессиональная деятельность студента в процессе освоения курса	30
Мастерство создания хореографического произведения.....	37
Определение творческих способностей хореографа.....	50
Развитие творческих способностей хореографа	58
Вопросы для самопроверки.....	64
Список литературы	65
Глава 2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ХОРЕОГРАФА	66
Специфика работы хореографа.....	66
Метод отстранения в работе над хореографическим произведением	71
Формирование восприятия движений и хореографических композиций.....	75
Формирование музыкальной компетентности хореографа	76
Вопросы для самопроверки.....	79
Список литературы	79
Глава 3. ОСОБЕННОСТИ СОЧИНЕНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТЕКСТА	80
Танцевальные движения – основной материал хореографического текста.....	80
Методика изучения танцевальных движений.....	84
Составление и сочинение танцевальных комбинаций и этюдов	87
Интерпретация и импровизация	92
Организация композиции танца	97
Вопросы для самопроверки.....	104
Список литературы	104
Глава 4. ХОРЕОГРАФ – ОРГАНИЗАТОР ПОСТАНОВОЧНОГО КОЛЛЕКТИВА	105
Определение роли хореографа в постановочном коллективе	105
Хореограф и композитор.....	107
Хореограф и художник.....	109
Хореограф и исполнитель	111

Основы управленческой деятельности хореографа	114
Самопобуждение и самопринуждение в творчестве хореографа	118
Вопросы для самопроверки.....	120
Список литературы	120
Раздел II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ ТАНЦА.....	121
Глава 1. ИЗ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ КОМПОЗИЦИИ ТАНЦА	121
Танец в первобытном обществе	121
Танец в искусстве Древней Греции.....	123
От танца к теории танцевального искусства.....	124
Из истории танца и теории танцевального искусства в России.....	128
Вопросы для самопроверки.....	132
Список литературы	132
Глава 2. ХОРЕОГРАФ – СОЗДАТЕЛЬ КОМПОЗИЦИИ ТАНЦА И ПОСТАНОВЩИК ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ.....	133
Определение понятия композиции.....	133
Хореограф-постановщик	133
Основные элементы сценического пространства искусства хореографии.....	135
Основные законы композиции танца.....	136
Правила построения композиции танца	142
Выразительные средства	147
Танцовщики	148
Движения	150
Этапы разработки композиции танца	153
Вопросы для самопроверки.....	155
Список литературы	155
Глава 3. ЗРИТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ.....	156
Природа визуального восприятия	156
Танцевальная композиция и зритель	157
Танцевальная композиция и постановщик.....	159
Восприятие времени в танцевальной композиции	161
Восприятие перспективы и коррекция визуальных ощущений.....	162
Главное и второстепенное в танцевальной композиции (фигура и фон).....	163
Установка и эмоциональная готовность зрителя к восприятию танцевальной композиции.....	164
Наличие зрительского опыта	165
Приемы усиления восприятия танцевальной композиции	165

Зритель и хореограф	166
Вопросы для самопроверки	174
Список литературы	174
Глава 4. КОМПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕЖИССЕРА-ХОРЕОГРАФА	175
Основные принципы режиссуры хореографического произведения	175
Закономерности режиссуры хореографического произведения	182
Танец, звук, слово	188
Орнаментальность композиционного пространства и режиссерская среда	195
Формула танцевальной композиции	200
Вопросы для самопроверки.....	207
Список литературы	207
Глава 5. ВИДЫ И ФОРМЫ ТАНЦЕВ. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ.....	208
Виды танцевальных композиций	208
Музыкальное сопровождение в композициях народного танца	220
Бытовой танец	222
Классический танец	226
Балет	231
Дивертисмент, концерт, сюита.....	243
Танцевальные жанры	248
Вопросы для самопроверки.....	251
Список литературы	251
Глава 6. ПРИЕМЫ ФИКСАЦИИ КОМПОЗИЦИИ ТАНЦА И ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ.....	252
Вопросы для самопроверки.....	262
Список литературы	262
Раздел III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ.....	263
I семестр	264
Требования к уровню освоения содержания курса	264
Содержание практических занятий.....	265
Задания для самостоятельной работы.....	266
Список литературы	267
II семестр	268
Требования к уровню освоения содержания курса на II семестре	268
Содержание практических занятий.....	269

Задания для самостоятельной работы.....	270
Список литературы	271
III семестр.....	272
Требования к уровню освоения содержания курса	272
Практические занятия.....	274
Задания для самостоятельной работы.....	276
Список литературы	279
IV семестр.....	279
Требования к уровню освоению содержания курса	279
Практические занятия.....	281
Задания для самостоятельной работы.....	283
Рекомендуемая литература	285
V семестр.....	286
Требования к уровню освоения содержания курса	286
Содержание практических занятий.....	287
Задания для самостоятельной работы.....	288
Список литературы	292
VI семестр.....	292
Требования к уровню освоения содержания курса	292
Содержание практических занятий.....	293
Задания для самостоятельной работы.....	294
Список литературы	297
VII семестр	297
Требования к уровню освоения содержания курса	297
Содержание практических занятий.....	299
Задания для самостоятельной работы.....	300
Список литературы	301
VIII семестр.....	301
Требования к уровню освоения содержания курса	301
Задания для самостоятельной работы.....	302
Список литературы	302
Краткие рекомендации начинающим педагогам	303
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1. Казачьи хороводы.....	309
Приложение 2. Южноуральские хороводы и игры	311
Приложение 3. Уральская кадрили.....	312
Приложение 4. Черемшанская кадрили.....	316