

Е. П. Шевченко

*Методические рекомендации
по дисциплине*

«Анализ музыкально-танцевальных форм»

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ГЕРНЫШЕВСКОГО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Е.П. Шевченко

***Методические рекомендации
по дисциплине***

«Анализ музыкально-танцевальных форм»

*Методические рекомендации
для студентов Института искусств*

2016

Е.П. Шевченко

ШЗ7 Методические рекомендации по дисциплине «Анализ музыкально-танцевальных форм»: Методические рекомендации для студентов заочного отделения Института искусств. - Саратов, 2016. - 21 с.

Методические рекомендации по дисциплине «Анализ музыкально-танцевальных форм» включают информационные сведения о предмете, темы докладов, вопросы к контрольной работе, теоретические вопросы к зачету.

Предназначены бакалаврам-заочникам, обучающимся по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль Искусство современного танца.

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Учебно-методический совет
Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

© Шевченко Е.П. 2016.

Информационные материалы

1. Индекс и название дисциплины учебного плана	Б2.Б.3.2 «Анализ музыкально-танцевальных форм» Продолжительность курса — 4,5 семестры.
2. Трудоемкость, отчетность	На изучение отводится всего: 72 час, из них 12 аудиторных час (лекционных — 6 час и практических — 6 час). Для самостоятельного изучения материала — 56 час. Формы отчетности: зачет — 5 семестр.
3. Содержание курса	<p style="text-align: center;">Раздел 1. Взаимосвязь выразительных средств музыки и танца</p> <p style="text-align: center;"><i>Тема 1. Музыка в системе искусств. Средства музыкальной выразительности</i></p> <p>Музыка как временной вид искусства. Интонационная природа музыки. Основные закономерности этапов развития музыкального мышления и формообразования. Музыкальное произведение, нотный текст как понятия. Триада «композитор – исполнитель – слушатель», ее историческая эволюция. Стилистические основы музыкального произведения. Понятия стиля и жанра в различных видах искусства. Понятия формы, композиции. Форма, содержание и социальное назначение музыкального произведения. Связь формы и жанра в музыке и хореографии. Жанры первого и второго рода. Полисемантика музыкальной выразительности, ее обобщенность.</p> <p>Музыкальный язык. Система средств музыкальной выразительности. Лад и гармония. «Кинетические» и колористические свойства ладогармонических средств. Интонация, мелодия, тематизм – выразительные возможности и пространственно-кинетические свойства. Траектория мелодического рисунка и траектория движения. Метроритм и музыкально-хореографическое движение. Темп, характеристики основных музыкальных темпов. Rubato как форма взаимоотношений музыкального и хореографического темпов. Регистр, tessitura и динамика – выразительные свойства. Тембр и фактура. Синтаксис и артикуляция как межвидовые категории слитности и расчлененности. Понятие адекватного восприятия музыки.</p> <p style="text-align: center;"><i>Тема 2. Историческая обусловленность взаимосвязи музыкального и танцевального искусства</i></p> <p style="text-align: center;">Синкретическая триада «поэтическое слово – музыка –</p>

танец». Общая характеристика античного танцевального искусства, европейского средневекового искусства трубадуров, труверов, миннезингеров. Античные и средневековые танцевальные жанры. Параллелизм художественного воздействия выразительных средств музыки и танца в эпоху средневековья, Возрождения. Роль музыки в развитии бытового и бального танца. Родство комбинаторной природы хореографии и музыкальной импровизации. Понятие табулатуры как схематической записи танца (музыки и хореографии). Роль танцевально-музыкального единства в развитии средств музыкальной выразительности: становление музыкальных жанров, форм. Квадратность, периодичность как отражение пространственной структуры танца. Роль квадратности в формировании выразительных средств музыки: метроритма, гармонии, фактуры.

Тема 3. Метр и счет. Выразительные возможности метрических свойств музыки

Музыкальный метр как форма организации музыкальной ткани. Количественная и качественная сторона музыкального метра. Тактометрическая система и иные виды метрической организации. Метр и счет. Характеристика выразительных свойств двухдольности и трехдольности. Музыкальные размеры $2/4$, $4/4$, $2/2$, $3/2$, $3/4$, $3/8$. Инерция восприятия метрических свойств музыки. Взаимообусловленность жанровой принадлежности и дольности. Музыкальные размеры $6/8$, $6/4$ – двойственность функций и восприятия, выразительные свойства. Многообразие проявления свойств $6/8$ в балетной литературе, музыкальном сопровождении урока танца. Музыкальные размеры $9/8$, $12/8$.

Практические занятия: определение музыкального размера фрагментов балетной или танцевальной музыки.

Тема 4. Музыкальный ритм и ритмический рисунок

Естественные предпосылки музыкального и хореографического ритма и темпа. Понятие ритмического рисунка. Пунктирный ритм. Понятие ритмоформулы. Понятие синкопы. Особенности восприятия выразительных свойств синкопы в двудольных и трехдольных (гемиола) музыкальных размерах. Выразительные свойства музыкального ритма – анализ примеров из балетной литературы.

Взаимосвязь танцевального па и музыкальной

ритмоформулы. Ритмические фигуры танцевальных па бытовых и бальных танцев XVII–XIX веков (гальярда, аллеманда, куранта, гавот, менуэт и т.д.) и их ритмоинтонационные формулы. Ритмические и фактурные обороты танцевальной музыки и образность пространственно-двигательного порядка.

Тема 5. Иерархическая структура музыкального метра и организация времени в учебных формах танца

Музыкальный метр как комплекс, объединяющий в одно целое метрические акценты разной степени весомости, различной качественной определенности. Понятия легких и тяжелых тактов.

Понятие хореографического метра как соразмерности длительностей, заполненных танцевальными движениями. Количественная сторона хореографического метра. Роль качественной стороны музыкального метра как начала, организующего музыкально-хореографическое движение. Счет в музыке и в учебных формах танца. Условная хореографическая «четверть» как мера отсчета времени в танце. Временные соотношения условной хореографической «четверти», музыкальных долей и тактов. Особенности хореографического восприятия вальсового и невальсового трехдольного метра (менуэт, сарабанда и т.д.).

Формообразующие свойства музыкального метра. Иерархическая система музыкальной метрической пульсации и ее связь с хореографическими структурами. Ритмическая взаимосвязь музыки и движения на различных уровнях метрической пульсации: внутритактовом ритмическом (ритмическое подобие), тактовом (соответствие временным хореографическим долям), сверхтактовом (взаимодействие хореографической динамики, структуры, композиции и музыкальной метрики высшего порядка).

Тема 6. Сложные музыкальные размеры. Переменная метрика

Сложные музыкальные размеры – характеристика выразительных свойств.

Понятие переменной метрики, выразительные возможности. Переменный метр и инерция восприятия. Формообразующие свойства переменных метров. Счет и количество тактов.

Практическое занятие: анализ примеров из балетной литературы.

Тема 7. Музыкальный и хореографический темп

Темп как частота пульсации опорных долей музыкального времени. Хореографический темп как комплекс политемповых компонентов. Факторы, определяющие темп музыкального сопровождения: уровень хореографического обучения; характер и способ исполнения движений; «расклад» движений, то есть соответствие исполнения определенных фаз движения хореографическому и музыкальному счету.

Музыкальный темп и дыхание. Роль музыкального темпа в отображении характера танцевальных движений. Кратность музыкального и хореографического темпов. Внутритактовая музыкальная ритмическая пульсация и смена темпа. Музыкальный темп и технология исполнения танцевальных движений. Музыкальный темп и физические возможности танцовщиков. *Rubato* в музыкально-хореографическом ансамбле.

Тема 8. Артикуляция в музыке и хореографии

Межвидовое понятие артикуляции как способа слитного и отдельного произнесения. Шкала многообразия артикуляционных приемов в музыке и танце. Музыкальные штрихи и характер танцевальных движений. Артикуляционное родство балетного экзерсиса и скрипичного музыкального аккомпанемента. Артикуляция и синтаксис: мотив, фраза, предложение. Ритм и артикуляция. Затакт и сильная доля. Основные артикуляционно-ритмические формулы движений: ямб и хорей, их кинетические характеристики. Артикуляция и дыхание. Взаимосвязь ямбичности и отдельности, хорейности и слитности в музыке и хореографии. «Ямбическая» и «хорейная» группы движений классического танца. Выразительные возможности полиартикуляционных сочетаний музыки и пластики.

Практические занятия: составление артикуляционной шкалы аналогий: характер «произнесения» движений классического танца и музыкальные штрихи. Особенности полиартикуляционных сочетаний движения и музыки.

Тема 9. Музыкальная фактура и танцевальное движение

Выразительные свойства музыкальной фактуры. Аккордовая фактура, гомофонная фактура (функции мелодии

и аккомпанемента). Виды фактуры, характерные для танцевальной музыки, музыки бытовых жанров. Типовые виды фигурации. Регистр и фактура. Плотность и разреженность фактуры. Метрические свойства фактуры. Выразительные особенности различных видов басо-аккордовой фактуры. Типовые виды фактуры, характерные для импровизационного музыкального сопровождения урока.

Раздел 2. Музыкальное сопровождение урока классического танца

Тема 1. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка на начальном этапе обучения

Принципы подбора музыки для аккомпанемента экзерсису. Характер движений экзерсиса и музыкальные жанры. Принципы формулирования словесной модели музыкального оформления хореографической комбинации. Долгота, структура комбинации и форма музыкального произведения. Траектория мелодического рисунка и рисунок музыкального текста. Фактурные рисунки. Принципы формулирования заданий для импровизационного аккомпанемента экзерсису.

Практические занятия:

– Прослушивание и анализ музыкального материала хрестоматий для уроков классического танца:

Preparation: подготовительное движение и музыкальное вступление.

Plié. Виды фактуры, Музыкальные размеры, характер строения мелодии в музыкальном отображении движения. Музыкальные жанровые аналоги.

Battement tendu. Музыкальный размер. Ритмоформула движения. Виды фактуры фортепианного аккомпанемента. Ритмическая взаимосвязь комбинации движений и музыкального импровизационного сопровождения

Battement jeté. Музыкальный размер. Ритмоформула движения. Штрихи и фактура музыкального сопровождения.

Rond de jambe par terre. Музыкальный размер. Ритмоформула движения: сочетание «ямбичности» и плавности. Виды фактуры.

Battement fondu. Музыкальный размер. Ритмоформула движения. Виды фактуры.

Rond de jambe en l'air. Музыкальный размер. Ритмоформула движения. Виды фактуры.

Вращение у станка. Особенности музыкального сопровождения активных движений: музыкальные размеры,

ритмоформулы, виды фактуры.

Battement frappé. Музыкальный размер, фактура, штрихи, ритмические варианты.

Petit battement. Музыкальный размер, фактура, штрихи, ритмические варианты.

Adagio. Музыкальный размер, виды фактуры.

Grand battement jeté. Музыкальный размер, фактура, штрихи.

Тема 2. Музыкальное сопровождение учебных комбинаций на середине зала в младших классах

Принципы подбора музыки для аккомпанемента экзерсису. Temps lié и их музыкальное отображение: Temps lié par terre, Temps lié с перегибами. Принципы музыкального сопровождения элементов вращения.

Практические занятия:

Прослушивание, обсуждение и отбор музыкального материала. Сочинение комбинаций. Анализ особенностей взаимосвязи музыки и движения, систематизация материала. Формулирование заданий для импровизационного аккомпанемента хореографическим учебным заданиям.

Тема 3. Принципы постановочной работы с музыкальным материалом в младших классах

Проблема адаптации музыкальной формы для хореографического прочтения: бережное отношение к композиторскому тексту. Проблема хореографического «удобства»: взаимосвязь функциональной и художественной сторон музыкального материала. Драматургия урока классического танца и музыкальная композиция, как ее важнейший компонент. Музыкальное воспитание учащихся и артистов балета: художественные достоинства избираемого материала, проблема соответствия содержательно-эмоциональной стороны музыкального произведения возрасту учащихся.

Практические занятия:

Подбор музыкального материала для Адажио.

Принципы подбора музыки. Анализ и совместная с концертмейстером редакция музыкального произведения. Сочинение комбинаций, этюдов и исполнение их с музыкальным сопровождением.

Тема 4. Принципы музыкального сопровождения движений группы Allegro (прыжки)

Артикуляционная связь движения и музыкального мотива. Ритмические группы прыжков: «затактовые» прыжки (прыжки «с двух ног») и прыжки «сильной доли» (прыжки с подхода). Выбор музыкального размера и долготы подхода к прыжку.

Тема 5. Музыкальное сопровождение прыжков, изучаемых в младших и средних классах

Практические занятия:

Подбор музыкально-ритмических моделей. Прослушивание и анализ музыкального материала хрестоматий, фрагментов балетных клавиров. Сочинение комбинаций и исполнение их с музыкальным сопровождением.

Тема 6. Музыкальное сопровождение танцевальных движений на пуантах (пальцах), изучаемых в младших классах

Практические занятия:

Прослушивание, обсуждение и отбор музыкального материала. Сочинение комбинаций и исполнение их с музыкальным сопровождением.

Тема 7. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка в средних и старших классах

Практические занятия:

Прослушивание, обсуждение и отбор музыкального материала. Сочинение комбинаций. Анализ взаимодействий, образующихся при совместном исполнении учебных заданий и музыки. Систематизация материала. Формулирование заданий для импровизационного аккомпанемента хореографическим учебным заданиям: виды фактур, музыкальные размеры, ритмические варианты, штрихи и т.д.

Тема 8. Музыкальное сопровождение учебных комбинаций на середине зала в средних и старших классах

Практические занятия:

Temps lié на 90°, Temps lié с вращением, Temps lié saute. Экзерсис на середине.

«Итальянское» адажио, «итальянские» батманы, Quatre pirouette, Battements divisé en quarts: темп, характер музыкального материала, музыкальный размер и фактура. Музыкальное сопровождение элементов вращения.

Тема 9. Принципы подбора музыкального материала для большого Адажио в средних и старших классах

Большое Адажио – кульминация хореографической формы урока классического танца. Принципы подбора и редактур музыкального материала. Ассоциативная емкость музыки. Взаимодействие средств музыкальной и танцевальной выразительности: понятие музыкально-хореографического контрапункта. Большое Адажио как свободная форма взаимодействия музыки и хореографии, хореографическое построение, сочетающее движения с различными ритмическими, динамическими, темповыми характеристиками. Дополняющее, контрастное и контрапунктическое сочетание пластики и музыки как выразительный художественный прием.

Практические занятия:

Подбор музыкального материала для Большого Адажио в средних и старших классах. Координационная работа с концертмейстером. Анализ и совместная редактур музыкального произведения. Сочинение комбинаций, этюдов и исполнение их с музыкальным сопровождением.

Тема 10. Музыкальное сопровождение прыжков, изучаемых в средних и старших классах

Практические занятия:

Свободные виды музыкально-хореографического взаимодействия. Проблема музыкального отображения легкости, воздушности прыжка: использование выразительных возможностей интонации, ритма, фактуры. Взаимодействие музыкальной метрики (тяжелые и легкие такты) музыкального сопровождения и ритма танцевального прыжка. Гемиола как выразительный прием музыкального отображения большого прыжка, полета. Подбор музыкально-ритмических моделей. Прослушивание и анализ музыкального материала хрестоматий, фрагментов балетных клавиров. Сочинение комбинаций и исполнение их с музыкальным сопровождением.

Тема 11. Принципы музыкального сопровождения танцевальных движений на пуантах (пальцах), изучаемых в средних и старших классах

Музыкальный характер движений, изучаемых в средних и старших классах. Подбор музыкально-ритмических моделей. Артикуляционная связь движения и музыкального мотива. Выбор музыкального размера.

Практические занятия:

Подбор музыки для аккомпанемента танцевальным движениям на пуантах (пальцах). Прослушивание и анализ музыкального материала хрестоматий, фрагментов балетных клавиров. Сочинение и исполнение комбинаций. Музыкальный материал балетных вариаций и программа изучения движений на пальцах в старших классах.

Тема 12. Принципы составления музыкальной композиции для открытого показа урока классического танца

Драматургия урока классического танца. Хореографическая форма урока классического танца и жанр инструментальной сюиты, дивертисмента. Большое Адажио и Allegro как кульминационный и финальный разделы формы урока классического танца. Проблема стилистического единообразия музыкальной композиции. Тональный план, сопоставления метров и фактур. Связующие элементы формы: вступления и заключения для выходов групп танцовщиков.

Практические занятия:

сочинение учебных комбинаций, этюдов, анализ фрагментов музыкальных произведений, посещение уроков, видеокласса.

Раздел 3. Музыкальное сопровождение уроков дуэтно-классического, характерного, историко-бытового танца, актерского мастерства

Тема 1. Принципы музыкального сопровождения урока дуэтно-классического танца

Особенности подбора музыкального материала. Музыкальная импровизация как аккомпанемент уроку. Строение и драматургия урока дуэтного танца: адажио, вращение, прыжки. Музыкальное сопровождение Адажио в дуэтном классе. Вращение, прыжки: выбор музыкального размера, виды фактур, метроритмические формулы. Исполнительский и музыкальный темп.

Тема 2. Составление музыкальной композиции для урока дуэтного танца

Практические занятия:

Координационная работа с концертмейстером. Анализ и совместная редакция музыкального произведения. Сочинение и исполнение комбинаций и этюдов с

музыкальным сопровождением.

Тема 3. Принципы музыкального сопровождения урока характерного танца

Типовые музыкальные формы танцевальных этюдов: простая двухчастная, простая трехчастная, трех-пятичастная форма, форма рондо, вариационная форма. Основные музыкально-хореографические жанры русского танца: плясовая, русский лирический танец. Венгерский танец: венгерское Adagio и Allegro. Испанские танцы: болеро, хота, сегидилья, малагенья, севильяна, сапатеадо. Итальянский сценический танец: тарантелла и сицилиана. Восточный сценический танец: восток в музыке русских композиторов. Польский сценический танец: мазурка, краковяк. Музыкальное сопровождение украинского, белорусского, молдавского, грузинского, татарского, цыганского танца.

Обзор хрестоматий по народно-сценическому танцу. Характерные танцы в балетах классического наследия. Танцевальные дивертисменты в операх русских композиторов.

Практическое занятие:

Просмотр и разбор урока характерного танца в видеоклассе.

Тема 4. Составление музыкальной композиции для урока характерного танца

Практические занятия:

Экзерсис у станка и этюды на середине зала. Подбор и анализ музыкального материала. Сочинение учебных комбинаций и исполнение их с музыкальным сопровождением.

Тема 5. Принципы музыкального аккомпанемента уроку историко-бытового танца на ранних годах обучения

Бытовые и бальные танцы XIX – начала XX века: вальс, полька, полонез, шакон, кадриль, па-де-грас, па-де-патинер, вальс-гавот, кадриль и т.д. Обзор хрестоматий по историко-бытовому танцу.

Практическое занятие:

Просмотр и разбор урока историко-бытового танца в видеоклассе.

Тема 6. Подбор и анализ музыкального материала для урока историко-бытового танца на ранних годах

обучения

Практические занятия:

Сочинение учебных комбинаций и исполнение их с музыкальным сопровождением.

Тема 7. Принципы музыкального аккомпанемента уроку историко-бытового танца на поздних этапах обучения хореографии

Бытовые и бальные танцы XVI–XIX веков: павана, сарабанда, контрданс, жига, романеска, аллеманда, куранта, менуэт, гавот, вальс, мазурка, полонез. Хореографическая стилизация и балетный репертуар. Исторические танцы в балетах классического наследия.

Практическое занятие:

Просмотр и разбор урока историко-бытового танца в видеоклассе.

Тема 8. Подбор и анализ музыкального материала для урока историко-бытового танца на поздних этапах обучения хореографии

Практические занятия:

Сочинение учебных этюдов и исполнение их с музыкальным сопровождением.

Тема 9. Музыкальное сопровождение уроков актерского мастерства в хореографических учебных заведениях

Принципы импровизационного музыкального сопровождения уроков актерского мастерства: связь музыкальной интонации и жеста, выразительная роль средств музыки в отображении пластических образов.

Принципы подбора музыкальных произведений: обзор музыкальных хрестоматий, драматических балетных сцен.

Практическое занятие: просмотр и разбор урока актерского мастерства в видеоклассе.

Тема 10. Подбор и анализ музыкального материала для урока актерского мастерства

Практические занятия:

Сочинение учебных этюдов и исполнение их с музыкальным сопровождением.

Раздел 4. Работа с музыкальным материалом на репетиции

Тема 1. Строение клавира, его особенности

Исполнительские театральные традиции и композиторский текст балетного произведения. Прикладное значение клавира. Возможности и ограничения клавира при передаче драматургии и выразительности оркестровой музыки. Тесситура и рисунок музыкального текста. Специальные обозначения, принятые в клавире.

Практические занятия:

Прослушивание и анализ фрагментов балетных произведений с клавиром. Развитие и совершенствование навыка ориентирования в клавире. Анализ формы, компонентов музыкального языка, драматургии.

Тема 2. Музыкально-хореографические жанры классического балета

Жанрово-историческая типология балетов: романтический балет, академический большой балет, неоклассический балет, хореодрама. Структура балетного спектакля. Чередование метров и темпов как принцип организации сюиты. Музыкально-хореографические формы академического большого балета: классическая и характерная сюита, Pas de deux, Pas de trois, Pas de action, Grand pas, дивертисмент. Особенности композиционного решения сюиты как музыкально-хореографического жанра в произведениях классического балетного репертуара.

Тема 3. Музыкальная форма и ее связь с формой хореографической

Принципы формообразования в музыке и общая типология музыкальных форм. Понятие периода и «музыкальной фразы» в хореографии. Простая двухчастная, простая трехчастная форма и простые хореографические формы. Жанр и форма балетной вариации. Двойная и тройная трехчастные формы. Сложная двух- и трехчастная форма. Рондообразные и вариационные формы в произведениях балетного репертуара. Черты сонатности в балетной литературе.

Практические занятия:

Анализ произведений балетного репертуара.

Тема 4. Проблемы совместной интерпретации балетного произведения

Структура музыкального текста: синтаксический, тематический и композиционно-драматургический уровни.

	<p>Драматургические и стилевые нюансы в экспонировании и развитии музыкальной образности.</p> <p>Проблема «верного темпа» в творческой работе с музыкантом. Технология исполнения движения, физические возможности танцовщиков и музыкальный темп.</p> <p>Тема 5. Клавир и сценическая редакция балетного произведения</p> <p><i>Практические занятия:</i> сравнение текста клавира балета и его рукописной театральной версии. Купюры и вставные номера. Ознакомление с рукописными неопубликованными клавиром балетов классического наследия («Баядерка» Л. Минкуса, «Корсар» А. Адана – Ц. Пуньи, Grand pas из балета «Пахита» Л. Минкуса–Ж. Дельдевеза и др.).</p>
4. Основные учебники и пособия	<p>1. Шевченко, Е.П. Методические указания по изучению дисциплины «Музыкально-историческая подготовка часть 2» [Электронный ресурс] / Е.П. Шевченко Методические указания для студентов Института искусств. Саратов, 2014. - 14 с.</p> <p>2. Царькова, Е.Г. Методические указания по изучению дисциплины «История театрального искусства» [Электронный ресурс]. Саратов, 2011. - 34 с.</p> <p>3. Иванова, Н.А. Методические указания по дисциплине "Шедевры хореографического искусства" [Электронный ресурс] / Н.А. Иванова ; СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Пед. ин-т. Саратов, 2011. - 10 с.</p>
5. Самостоятельная работа студентов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение лекционного учебного материала. 2. Работа с научно-методической литературой по изучаемым темам; 3. Подготовка доклада, реферата.
6. Форма аттестации	Зачет по теоретическим вопросам.

Темы докладов

- «Жизель» А. Адана как образец воплощения принципов пластического тематизма в его связях с музыкальными.
- Становление и утверждение неоклассицистского направления в балетном искусстве 20 – 30-х годов XX века.
- Новые средства выразительности (музыкальные и хореографические) в современных балетах.
- Симфонический метод и характерные танцы (на примере III действия «Спящей красавицы» П. Чайковского).

- Роль сюитности в музыкальной драматургии балетов А. Глазунова.
- Использование принципа полистилистики в драматургии советских балетов («Ярославна» Б. Тищенко, «Степан Разин» Н. Сидельникова).
- «Анна Каренина» Р. Щедрина и традиции П. Чайковского.
- Жанр мюзикла как особый тип синтеза драматургии, музыки, хореографии, ритмопластики. Условность и театральность мюзикла.
- Взаимодействие больших и малых форм балетного спектакля в хореографии европейской культурной традиции.
- Фольклорное направление в балете.
- Проблемы постановки танцев в опере (танцевальные сцены в операх «Е. Онегин», «Пиковая дама», «Чародейка» П. Чайковского, «Хованщина» М. Мусоргского, балетные сюиты в операх «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» М. Глинки).
- Специфика проявления музыкальной и хореографической полифонии в балетном спектакле (анализ сцены виллис из II акта «Жизели» А. Адана, сцены «Тени» из «Баядерки» Л. Минкуса, балета «Жар-птица» И. Стравинского).
- Проблемы хореографической интерпретации несценических инструментальных произведений («Рапсодия на тему Паганини» С. Рахманинова; симфонические поэмы «Дон-Кихот», «Дон-Жуан», «Тиль Уленшпигель» Р. Штрауса; «Франческа да Рамини», «Ромео и Джульетта» П. Чайковского).
- Лейтмотивы, их роль в драматургическом развитии балета. Сущность принципа интонационных антитез.
- Особенности проявления импрессионизма в балете «Послеполуденный отдых Фавна» К. Дебюсси.

Вопросы к контрольной работе

1. Классическая танцевальная сюита XVII-XVIII вв. (структура, принципы строения, характеристика основных частей).
2. Принципы формообразования старинных танцев. Композиционные особенности простой двухчастной формы, трехчастной формы, формы рондо.
3. Разновидности старинных танцев Франции, Италии, Англии, Германии (их характеристика).
4. Старинные танцевальные жанры в музыкально-драматургических произведениях Ж. Б. Люлли, Ж. Ф. Рамо, Х. В. Глюка, В. А. Моцарта.
5. Проблема стилизации старинных танцевальных жанров в произведениях композиторов XIX-XX вв.
6. Разновидности танцевальных жанров в музыке XIX в. (польские, венгерские испанские, скандинавские, чешские), их характерные особенности.
7. Особенности претворения национальных танцевальных жанров в профессиональной музыке XIX века (инструментальной, симфонической, оперной, балетной).

8. Танцевальные жанры XX века, их характеристика.
9. Претворение новых танцевальных жанров XX века в мюзикле.
10. Классические балетные формы, их функции в балетном спектакле.
11. Формирование классических балетных форм в балетах романтического направления. Стабилизация номерной структуры балетного спектакля.
12. Развитие танцевальных жанров и балетных форм в балете А. Адана «Жизель».
13. «Коппелия» Л. Делиба.
14. Переосмысление форм романтического балета и их развитие в большом академическом балете П. Чайковского («Лебединое озеро», «Спящая красавица»).
15. Танцевальность в балетах П. Чайковского.
16. Специфика проявления танцевальных жанров и классических балетных форм в балетах А. Глазунова.
17. Симфоническая балетная драма, ее характерные особенности.
18. Методы претворения песенно-танцевального фольклора в балетах «русского периода» творчества И. Стравинского.
19. «Петрушка» И. Стравинского. Принципы организации музыкально-хореографических форм на различных масштабных уровнях балетного спектакля.
20. «Неоклассицизм», сущность понятия и особенности его проявления в балете.
21. Возрождение классических форм академического балетного спектакля в балетах И. Стравинского («Аполлон Мусaget», «Агон», «Игра в карты»).
22. Неоклассицизм в австро-немецкой балетной музыке 30-х годов XX века. (Балеты П. Хиндемита, Ж. Орика, Ф. Пуленка).
23. Характеристика музыкального языка М. Равеля и К. Дебюсси.
24. Поэзная структура балетного спектакля, ее характерные особенности («Дафнис и Хлоя» М. Равеля)
25. Претворение жанровых особенностей испанской народной музыки в симфонических произведениях М. Равеля.
26. Специфика проявления балетных форм в хореодраме XX века.
27. Зависимость трактовки танцевальных жанров и балетных форм от жанровой направленности балетных спектаклей (балеты С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок»).
28. Основные виды драматургии советских балетов, их характеристика.
29. Характерные особенности развития советского балетного искусства 20 – 40-х годов.
30. Жанровое разнообразие ранних балетов С. Прокофьева («Сказка о шуте», «Стальной скок», «На Днепре», «Блудный сын»).
31. «Красный мак» Р. Глиэра. Специфика проявления танцевальных жанров и балетных форм.
32. «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева. Специфика проявления танцевальных жанров и балетных форм.

33. Новаторские черты балетной музыки Д. Шостаковича («Золотой век», «балет», «Светлый ручей»).
34. Основные тенденции развития советского балета второй половины XX века.
35. «Золушка» С. Прокофьева. Возрождение классических форм академического балета.
36. «Сказ о каменном цветке» С. Прокофьева. Новые балетные формы и классические традиции.
37. Танцевальные жанры и балетные формы в балетах А. Хачатуряна «Спартак» и «Гаянэ».
38. Танцевальные жанры и балетные формы в балетах К. Караева «Семь красавиц», «Тропюю грома».
39. Танцевальные жанры и балетные формы в балете «Берег надежды» А. Петрова.
40. Танцевальные жанры и балетные формы в балете «Икар» Ю. Слонимского.
41. Танцевальные жанры и балетные формы в балете «Ярославна» Б. Тищенко.
42. Танцевальные жанры и балетные формы в балете «Анна Каренина».
43. Современные средства музыкальной и хореографической выразительности в балетах последней трети XX века.

Вопросы к зачету

1. Система средств музыкальной выразительности как компонентов музыкального языка: общая характеристика.
2. Музыкальный метр. Иерархическая структура музыкального метра и ее связь с временной организацией танца.
3. Музыкальный ритм и ритмический рисунок. Взаимосвязь ритмоформулы и танцевального движения.
4. Особенности метроритмической организации музыкального и хореографического материала в учебных формах танца. Счет в музыке и танце.
5. Смешанные и переменные метры – общая характеристика, анализ примеров из балетной литературы.
6. Музыкальный и хореографический темп – принципы взаимодействия.
7. Артикуляция в музыке и хореографии. Выразительные свойства музыкальных штрихов и характер элементов экзерсиса.
8. Музыкальная фактура, виды фактуры, характерные для танцевальной музыки. Виды фактуры, характерные для музыкального сопровождения экзерсиса.
9. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Plie. Характеристика музыкального сопровождения.
10. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Battement tendu. Характеристика музыкального сопровождения.
11. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Battement jete. Характеристика музыкального сопровождения.

12. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Rond de jambe parter. Характеристика музыкального сопровождения.
13. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Battement fondu. Характеристика музыкального сопровождения.
14. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Rond de jambe en l'air. Характеристика музыкального сопровождения.
15. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Battement frappe. Характеристика музыкального сопровождения.
16. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Petit battement. Характеристика музыкального сопровождения.
17. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Adagio. Характеристика музыкального сопровождения.
18. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка: Grand battement jete. Характеристика музыкального сопровождения.
19. Музыкальное сопровождение учебных комбинаций на середине зала в младших классах – общая характеристика.
20. Музыкальное сопровождение элементов вращения на середине.
21. Основные принципы постановочной работы с музыкальным материалом в учебном классе.
22. Музыкальное сопровождение учебных комбинаций на середине зала в средних и старших классах – общая характеристика.
23. Музыкальное сопровождение движений группы Allegro (прыжки). Маленькие и средние прыжки. Характеристика музыкального сопровождения.
24. Музыкальное сопровождение движений группы Allegro (прыжки). Средние и большие прыжки в старших классах. Характеристика музыкального сопровождения.
25. Музыкальное сопровождение танцевальных движений на пуантах (пальцах). Начальный этап обучения. Характеристика музыкального сопровождения.
26. Музыкальное сопровождение танцевальных движений на пуантах (пальцах). Старшие классы. Характеристика музыкального сопровождения.
27. Музыкальная композиция урока классического танца. Принципы работы по подбору и редактуре музыкального материала для открытого показа урока (экзамена).
28. Принципы музыкального сопровождения урока дуэтно-классического танца.
29. Музыкальная композиция урока дуэтно-классического танца. Принципы работы по подбору и редактуре музыкального материала для открытого показа урока (экзамена).
30. Принципы музыкального сопровождения урока характерного танца.
31. Музыкальная композиция урока характерного танца. Принципы работы по подбору и редактуре музыкального материала для открытого показа урока (экзамена).

32. Принципы музыкального сопровождения урока исторического танца.
33. Музыкальная композиция урока исторического танца Принципы работы по подбору и редактуре музыкального материала для открытого показа урока (экзамена).
34. Принципы музыкального сопровождения урока актерского мастерства.
35. Принципы работы по подбору репертуара для актерских импровизаций. Основные принципы работы с концертмейстером и дирижером на репетиции.
36. Особенности клавира, его строение. Общая характеристика клавиров классического балетного репертуара.
37. Музыкальные жанры классического балета. Дивертисмент.
38. Музыкальные жанры классического балета. Pas de deux. Grand Pas.
39. Период и простые формы в музыке и хореографии. Понятие балетной вариации.
40. Форма рондо и вариационная форма в балетной литературе.
41. Сонатная форма: драматургия, составные разделы сонатной формы. Черты сонатности в балетной литературе.