

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства.

Роль хореографии в постановках современных шоу-программ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 4 курса 411 группы
направления (специальности)
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Институт искусств

Карелиной Ирины Вадимовны

Научный руководитель
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева
И.Э. Рахимбаева 6.06.16

И.Э. Рахимбаева

Заведующий кафедрой
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева
И.Э. Рахимбаева 6.06.16

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2016 год

Введение. Изменение роли культуры и искусства в жизни нашего общества в начале XXI в., вызванное демократическими преобразованиями, приводит к сложному взаимодействию новаторства и традиций во всех сферах общественного сознания. Реформирование современного общества невозможно без осмысления новых эстетических парадигм, связанных с интеграцией нашей страны в общемировой процесс культурной эволюции.

Шоу, как жанр хореографического искусства и как часть культуры за последнее время также претерпело радикальные изменения. Они коснулись репертуара, расширения жанрового и стилевого многообразия, изменения структуры профессиональной подготовки исполнителей и балетмейстеров, а, в целом - изменения роли хореографии в социальной жизни общества.

Актуальность данного исследования в том, что в нем феномен «шоу» исследуется как эффективное средство формирования эстетических взглядов и как вид искусства с особым художественным видением мира, свойственным только хореографии, объективно заложенным в системе ее изобразительно-выразительных средств.

В XXI в. роль хореографии в социальной жизни общества сильно возросла. Все чаще можно встретить разнообразные шоу-программы в театре, в цирке, на эстраде и на телевидении в так называемых ТВ-проектах, таких как «Фабрика звезд», «Звезда танцпола», «Танцы без правил», «Танцы со звездами» и др. Шоу начинает занимать одно из ведущих мест в развлекательном пространстве современного человека, а, учитывая возрастающее значение танца в сценических выступлениях, шоу-программах, концертах, включение танца в подготовку исполнителей оказалось просто необходимым.

Теоретическая база исследования включает все современные направления танца, рожденные в XX в. Данная проблема в настоящее время малоисследована. Так, из искусствоведческих работ, посвященных современному танцу, интерес представляет работа Е.Я. Суриц «Балет и танец в Америке», в которой

рассматриваются этапы развития и персоналии таких направлений танца, как джаз, модерн и постмодерн.

Учитывая отсутствие отечественных научных работ, связанных с современным танцем, **теоретической основой** исследования стали труды зарубежных авторов, в которых достаточно подробно изучен современный танец с исторической, искусствоведческой и педагогической точек зрения (А. Olbright, S. Au, S. Banes, D. Cayon, R. Cohan, G. Giordano, L. Emery, C. Ford, A. Hawkins, D. Humphrey, K. Kaltebrunner, V. Maletik, P. Magriel, M. John, O. Maynard и др.)

Среди зарубежных источников наиболее важны труды Р. фон Лабана, И. Бартеньефф, Л. Блом, Д. Смит и др., т.к. в них изложены основы теории движения в современном танце.

Цель данного исследования – изучить особенности постановки танцевальных номеров в шоу-программах.

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих **задач**:

- рассмотреть место шоу-программ в системе жанров сценической хореографии;
- изучить историю шоу-программ в мире;
- представить структуру и постановку танцевальных номеров в шоу-программах;
- проанализировать технологию постановки танцевальных номеров в шоу-программах.

Работа состоит из введения, двух глав, списка использованной литературы и приложения.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы «Роль хореографии в постановках современных шоу-программ» два параграфа. В первом параграфе «Шоу-программа в системе жанров сценической хореографии» рассмотрена специфика танцевального шоу как жанра современного хореографического искусства.

Понятие «шоу» в переводе с английского языка означает «зрелище», поэтому сущность шоу как специфического жанра в пространстве хореографического искусства целесообразно раскрывать именно с опорой на семантику «зрелища».

Ванченко Т.П. в своём научном исследовании «Моделирование шоу-программ на телевидении», даёт следующие характеристики понятию «шоу»:

- «Шоу» - это система специфических выразительных средств, характеризующихся особым типом зрелищности, переводящим психологическое состояние зрителей на другой эмоциональный уровень через аттракционность воздействия и программность построения (в противовес сюжетности);

- Шоу - некоторое организованное действие, направленное на восприятие кем-либо; имеет следующие характеристики: массовость участников и зрителей, товарность представляемого продукта и особый тип зрелищности.

Зритель, приходя на шоу - программу, где доминирует развлекательная направленность, намеревается получить разрядку, отдохнуть, обрести хорошее настроение, причем, не затрачивая чрезмерных усилий на восприятие, ведь эстрада - искусство «легких жанров», ей характерно облегченность процесса восприятия. Этому должны способствовать все компоненты шоу. Одним из таких компонентов является особая структура программы, система построения которой полностью отвечает потребности зрителя в ярком, праздничном, разнообразном зрелище.

Согласно В.М. Литвинскому, феномен зрелища представляет собой универсальную константу человеческого существования, имеющую кросскультурный характер. «Священный ритуал, шествие, карнавал, публичная казнь, спортивное состязание, театральное представление образуют сложное явление культуры со своей структурой и динамикой. Глубокому пониманию этого явления препятствуют привычные мыслительные стереотипы, сохранившиеся от предшествующей эпохи классического рационализма».

Истоки жанра танцевального шоу следует искать в средневековых карнавалах. Развернутая культурологическая характеристика карнавала как особого типа праздника представлена в трудах М.М. Бахтина. Целью карнавала является достижение избытка бытия. Карнавал устроен так, чтобы принимающий в нем участие забыл о своих проблемах и горестях, о слабости и ограниченности, о болезнях и смерти. На карнавале человек ведет себя так, как будто он бессмертен и всемогущ, для него нет ничего невозможного. Есть тайна карнавала – как в маленьком и слабом человеческом существе вдруг воплощаются космические силы, природные стихии, безграничная энергия? Все это ему не принадлежит по его природе, но в этот момент человек сливается со стихией праздника, становится чистой экзистенцией. В этой стихии парадоксальным образом сочетаются индивидуальность и коллективность, эгоизм и самоотдача. На карнавале человек больше чем он есть, он преодолевает свою ограниченность, выходит за рамки своей сущности. Стихия праздника его подхватывает и несет. Человек уже не принадлежит самому себе. Зритель не может не стать участником карнавала.

К числу конституирующих слагающих жанр особенностей танцевального шоу следует отнести ограниченное тематическое пространство (любовь, радость бытия, праздничные стороны жизни), многоплановость подачи темы, контаминацию, фееричность, массовость.

Рассмотрим выделенные особенности более основательно.

Тематическое пространство танцевального шоу ограничено темами любви, радости бытия, праздничных сторон жизни. Завершение шоу на минорной или трагической ноте невозможно, как невозможен радостный, оптимистичный финал в трагедии или драме. Здесь имеют место жанровые рамки, перешагнуть (точнее, расширить) которые дано немногим, как показала история мирового искусства. В случае, когда это удастся, произведение либо остается единичным, пусть и гениальным, опытом смешения жанров (например, «Человеческая комедия»

Бальзака), либо становится образцом нового жанра, синтезированного из уже устоявшихся.

Каждое художественное произведение, даже попури, обладает определенной целостностью, которая, как правило, основана на идейно-тематическом единстве. Танцевальное шоу не исключение. Однако жанровой особенностью танцевального шоу является многоплановость подачи темы: в каждом из номеров шоу они трактуются по-разному, при помощи тех выразительных средств, которые определены стилистикой (хореографической основой) номера. Например, танцевальный номер, основанный на лексике венского вальса, раскрывает тему любви изысканно, в высшей мере эстетично и очень, если так можно выразиться, «цивилизованно». Партнер и партнерша в танце демонстрируют намек на любовные отношения, легкий флирт - именно этот чувственный диапазон задан венским вальсом; костюмы танцоров подчеркивают условность отношений между мужчиной и женщиной в мире вальса и т.д. А танцевальный номер, созданный на лексике румбы, тему любви раскрывает совершенно по-иному: очень лирично и интимно: близость танцоров в паре, костюмы, акцентирующие внимание на телесном совершенстве и т.д.

Контаминация – это возникновение новой формы или выражения или нового значения слова посредством скрещивания, объединения элементов, форм. Контаминация как особенность жанра танцевального шоу представляет собой компоновку структурных единиц шоу в одно целое по определенным принципам: принципу тематического или стилистического единства, принципу контраста и др.

Наконец, еще один признак шоу - групповое исполнение. Если в последнее время стало возможным представить театр одного актера, то шоу, в котором задействован один танцор или одна танцевальная пара, утрачивает остальные признаки: праздник всегда массовый, даже когда это праздник одного (день рождения) или двоих (свадьба).

Таким образом, обобщая вышесказанное необходимо подчеркнуть, что жанр шоу утвердился в сценической хореографии XX столетия и продолжает развиваться на современном этапе за счет жанровой памяти постоянной актуализации канона (опоры на архетип карнавала особого типа праздника) и, вместе с тем, за счет его непрерывного обновления специфическими средствами современной хореографии.

Во втором параграфе «История танцевального шоу в мире» прослеживается история танцевального шоу, начиная от его истоков и заканчивая современностью, в рамках понятия «шоу-бизнес».

Непосредственным предшественником развлекательного направления джаз танца было минестрел-шоу («minstrel show») Именно с него начинается отчёт существования шоу — бизнеса в США. В замыслах создателей менестрельных комедий, отмечает В. Конен, «не было ничего, кроме намерения дать публике бездумное развлечение с сильным налетом вульгарности».

Жанр экстраваганцы - французского происхождения, в Америку он был завезен в 1857 году итало-французской труппой Ронцани, которая показала в Нью-Йорке спектакль под названием "Новость - прокладка атлантического кабеля". Название жанра прочно укоренилось в Новом Свете и стало обозначать экстравагантные, то есть необычные, фантастические представления, полные мелодраматических события и умопомрачающих сценических эффектов, приправленные песнями и танцами, элементами варьете и цирковыми аттракционами. Действие в экстраваганцах большей частью происходило в волшебном мире духов.

Еще одним музыкально-сценическим жанром, повлиявшим на становление мюзикла, оказался бурлеск, представляющий собой так называемую «травестию», или пародию, на серьезную и известную пьесу (был популярен в Англии в XVII-XVIII вв.). В XIX в. элементы французского ревю в виде музыкальных интермедий все более проникали в жанр бурлеска. Итогом такого процесса стало

то, что популярные песни и комические номера стали более важным элементом структуры представления, чем литературный первоисточник. В таком виде бурлеск появился в Америке, где просуществовал почти без изменений до 60-х гг. XIX в., заимствуя отдельные элементы у других легких жанров: «театра менестрелей», варьете, экстраваганцы.

На рубеже XIX и XX вв. популярным жанром американского музыкального театра был водевиль. Американский водевиль, хотя и относится к этому музыкально-сценическому жанру, был не похож на европейский: европейский водевиль представлял собой пьесу с музыкальными вставками (песни и танцы), американский был просто набором эстрадных номеров, чем-то вроде современного эстрадного обозрения со сквозным сюжетом.

Мюзикл - музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, танцы, при этом сюжет, как правило, незамысловат. Большое влияние на мюзикл оказали многие жанры: оперетта, комическая опера, водевиль, бурлеск. Как отдельный жанр театрального искусства долгое время не признавался и до сих пор признается не всеми.

Главным механизмом, диктующим «правила игры» в шоу-бизнесе, является рынок. Иначе говоря, объект искусства выступает как товар, а воспринимающий его субъект - как потребитель. Восприятие искусства превращается в товарно-денежный обмен, регулятором и стимулятором которого служат реклама и PR.

В случае российского шоу-бизнеса надо учитывать следующие особенности:

- Продюсер - это главная фигура, участвующая в формировании исполнителя и его дальнейшем продвижении. Однако роль продюсера четко не определена: он может быть и менеджером, и концертным директором, и человеком, который решает все вопросы, и пиарщиком, и имиджмейкером.

- Следующим важным моментом является то, что на Западе давно отработана система отношений в шоу-бизнесе: каждый специалист является узким специалистом и профессионалом в своём деле. У нас же зачастую люди

берутся за все сразу, и о каком-то делегировании полномочий речь идет далеко не всегда.

Еще одной специфичной чертой коммуникаций в российском шоу-бизнесе является то, что в России нет никаких законодательных норм, законов, правил, юридической защищенности: ни между коллективом и продюсерскими центрами и рекорд-компанией, ни между продюсером и музыкантами.

Вторая глава «Особенности постановки танцевальных номеров в шоу-программах» также включает два параграфа. В первом параграфе «Структура и постановка шоу-программ и танцевальных номеров в них» рассматривается поэтапное планирование шоу и конкретных танцевальных номеров нем.

Шоу - программам свойственна масштабность, как правило, они проходят в крупных концертных залах. Это значит, что основная часть шоу должна строиться на выступлениях первоклассных исполнителей, так называемых «звезд», чей творческий уровень высок, и чьи выступления собирают большое число зрителей. В этом одна из главных особенностей шоу.

Шоу, как правило, не может обойтись без шоумена. Шоумен - это не просто ведущий - диктор или же ведущий - комментатор. Вартанов А. С. отмечает, что шоумен, как и «звезда», должен обладать немалой артистичностью, обаянием, умением весело и непринужденно общаться.

Ключевой фигурой при постановке и реализации шоу-программы является продюсер - лицо, осуществляющее идейно-художественный и организационно-финансовый контроль над постановкой шоу. Деятельность продюсера представляет собой симбиоз искусства и бизнеса. Конечно, в зависимости от сложности постановочного процесса организационная структура по реализации шоу-программ может быть весьма разнообразной. В российском шоу-бизнесе используется наиболее простой вариант (рис. 2).

Все сотрудники, задействованные в подобной структуре, делятся на творческий и менеджерский состав. К творческому составу относятся главный режиссер, режиссер-постановщик; редактор; балетмейстер-постановщик;

композитор; художник-постановщик; художник по костюмам, художник по свету; звукорежиссер, стилист и некоторые другие сотрудники. Собственно менеджерский состав, как правило, включает директора шоу-программы, главного администратора, PR-менеджера и коммерческого директора. Технология постановки шоу-программы состоит из ряда этапов.

Первый - подготовительный этап - начинается с разработки идеи шоу-программы и формирования ее бюджета. На этом этапе принятая идея воплощается в сценарий; осуществляется подбор исполнителей; разрабатываются и утверждаются эскизы декораций и костюмов; подбирается музыкальное сопровождение; осуществляются некоторые другие виды деятельности творческого и финансового характера.

После утверждения всего предложенного творческим составом начинается второй этап - технологии постановки шоу-программы. Для него характерно производство декораций, реквизитов, костюмов, музыкального и пиротехнического сопровождения, технического оборудования, рекламных буклетов и других средств для PR-компаний.

Третий этап постановки шоу-программы связан с монтажом декораций, технического оборудования. После монтажа оборудования осуществляется генеральная репетиция, или, как говорят специалисты, генеральный прогон.

Четвертый этап - это сама премьера шоу-программы. Однако следует иметь в виду, что это лишь общая схема формирования такого специфического продукта, как шоу-программа, каждая область зрелищного ряда имеет свои особенности и индивидуальную технологию постановки.

Что касается творчества хореографа, то оно включает в себе многоструктурную и многозначную систему, где аккумулируются и вступают в активные взаимоотношения различные виды искусства - музыка, изобразительное искусство, театральное.

Хореографу массовых действий необходимо овладеть всем арсеналом режиссерской профессии, иначе ему не взять ту высоту, которой является постановка массовых действий.

Основной целью хореографа на телевидении является создание танцевального оформления музыкального, вокального выступления, эстрадного номера.

Исходя из такой постановки цели, задачами хореографа на телевидении будут:

1. Постановка хореографии номера (балет).
2. Постановка хореографии выступления (исполнитель).
3. Согласование танцевальной части исполнителя с пространственно-временной танцевальной схемой балета.
4. Выбор адекватного танцевального языка в соответствии с жанром музыки, характером номера, выступления.
5. Согласование своих действий с задачами режиссера-постановщика шоу-проекта.
6. Работа со светом, декорациями, аксессуарами.

Создание шоу-программы - сложный процесс, требующий от хореографа владения многими компонентами, такими как: драматургия и режиссура. В жанре шоу обе эти сферы настолько взаимосвязаны, что трудно разделить работу над хореографией и режиссерским решением.

Выстроить из многочисленных и различных компонентов огромную стройную конструкцию, насытить ее динамически развивающимся действием, высказанным через столкновение пластических величин - увлекательнейший, хотя чрезвычайно сложный и трудоемкий процесс.

Во втором параграфе «Анализ технологии постановки танцевальных номеров в шоу-программах» на примере церемонии открытия 22-ых зимних олимпийских игр в городе Сочи проведен анализ технологии постановки танцевальных номеров.

Основной движущей силой стала идея праздника, которую задавали российские специалисты. Генеральный продюсер церемонии – Константин Эрнст – с самого начала руководил всем процессом подготовки церемонии, и под его руководством была создана команда победителей. Он поставил перед собой цель – создать самую крупную церемонию открытия Олимпийских Игр в истории олимпийского движения. Задумывалось действо, которое поразит весь мир. Это должен был быть театр в масштабах стадиона.

С большой любовью показана в шоу история нашей страны – ярко, красочно, с русской удалей и размахом. Одни только декорации чего стоят! Острова, плывущие в небе, символизирующие разные уголки России, — сложнейшие запрограммированные объекты. Гигантские трактора 4-6 метров высотой и 6-12 метров длиной, которые приводят в действие 2-4 человека. Массовка в 500 человек в номере «Ярмарка». Все это – сложнейшая постановочная и координационная работа, которая должна быть очень точной, иначе шоу не будет смотреться.

Один за другим здесь анализируются все танцевальные номера шоу: «Российский триколор», «Масленица», «Имперская Россия», «XX век», «Голубь мира», «Олимпийский боги».

Церемония открытия Олимпийских Игр в Сочи пропитана гордостью за свою страну, за тех людей, которые сотворили невозможное. Они создали высокотехнологичное шоу, которое еще никому нигде не удавалось сделать. Это зрелище разрушило образ России как старомодной и отсталой страны. Все, кто работал над этим проектом, сделали все, чтобы поразить мир, чтобы каждый, кто наблюдал церемонию открытия Олимпийских Игр в Сочи, мог увидеть, какая она – современная Россия, и на что способен каждый из нас.

Заключение. В нынешнем столетии роль хореографии в социальной жизни общества сильно возросла, шоу теперь занимает одно из ведущих мест в развлекательной жизни человека. Шоу-программа, созданная самыми разными выразительными средствами: живопись, литература, музыка, обладающая

целостностью, гармоничностью, пронизанная единым авторским началом способна украсить мероприятие любого масштаба.

В результате проведенного исследования, нами были сделаны следующие выводы:

- шоу как жанр утвердился в сценической хореографии еще в XX столетии, но несмотря на это он не «застыл», а продолжает развиваться за счет обновления разнообразными, самобытными средствами современной хореографии.

- танцевальное шоу в мировом масштабе развивалось очень активно, здесь один жанр, не успев полностью раскрыться, заменялся другим в бесконечном калейдоскопе: минестрел-шоу, экстраванцы, бурлеск, водевиль, ревю и, наконец, мюзикл.

- российский и западный шоу-бизнес развивались в разных направлениях, поэтому российский шоу-бизнес имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать при работе в шоу-бизнесе в целом.

- танцевальная часть любой шоу-программы находится в руках главного балетмейстера, он должен обладать особым композиционным даром, видением массовых многофигурных динамических построений и быть не просто хореографом, но еще и режиссером.

- Церемония открытия 22-ых зимних олимпийских игр в Сочи поразила всех своим размахом, красотой и современностью постановки. Здесь особо видна работа хореографов-постановщиков, балетмейстеров и режиссеров, их скоординированность и сплоченность в достижении цели. Они заставили работать колоссальные массы людей на столь огромном пространстве стадиона, задавая им четкие движения и видя конечный результат. Настолько слаженная и самоотверженная работа создателей этого шоу помогла сотворить потрясающую визуальную картинку, которую будет помнить еще множество поколений.

Таким образом, данная работа может представлять практическую ценность как план действий и как вдохновение для хореографов-постановщиков массовых действ.