

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 педагогики искусства

**СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ДРАМАТИЧЕСКОМ
СПЕКТАКЛЕ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студентки 5курса 531 группы Института искусств
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

МУКАНОВОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ

Научный руководитель:

доктор пед.н., проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2017 год

Введение. Воспитание актера драматического театра связано с такими видами искусства как музыкальное, хореографическое и изобразительное. Это связано с возросшими требованиями к профессиональной подготовке. Искусство хореографии дает возможность находить новые выразительные средства для передачи пластики, ритмических элементов как неотъемлемой части современного драматического спектакля.

Студенты изучают мастерство актера, сценическую речь, теоретические дисциплины и дисциплины пластического воспитания. Подумав, кто же такой драматический актер на сцене и как он влияет на зрителя, станет понятно, что единственными инструментами работы являются пластика и речь, с помощью них актер передает характер и психическое состояние своего героя. В итоге, пластическое воспитание (бой, сценическое движение, фехтование, танец) и сценическая речь (дикция, вокал, дыхание и художественное слово) определяются как составные части основного курса обучения «Мастерство актера». Преподаватель, изучая танец со студентами, должен в первую очередь добиваться точного исполнения движений, воспитать в студентах необходимость не просто исполнять движения, но и сделать их действенными. Это относится не только к танцу, но и к любым другим движениям (сделал шаг, коснулся партнера, сел, встал, повернул голову). Другими словами, занятия пластическими дисциплинами помогают добиться цели - научить студентов при помощи танца и пластики сценическому действию.

Главным элементом для актёра театра драмы есть развитие и воспитание внутренней и внешней способности к гармоничному движению, а именно к хореографии и пластики.

Цель выпускной квалификационной работы: определить роль и место современной хореографии в драматическом спектакле.

Задачи работы:

1. Дать общую характеристику современной хореографии.

2. Представить драматический спектакль как синтез драмы и хореографии.
3. Выявить особенности включения элементов современной хореографии в драматический спектакль.
4. Представить анализ постановки в современном драматическом театре.

Методологической основой работы стали труды Ю.И. Евсеева, Л.Д. Ивлевой, В.И. Панферова, И.П. Подласого, Ю.В. Никитина, Ю. Чурко, В.С. Мухиной, С.И. Бекиной Л. Богатковой, М.С. Боголюбской, Г.П. Гусева, Е. Луцкой, И.В. Смирнова, С.Д. Смирнова, В.И. Уральской и др.

Основное содержание работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Первая глава содержит два параграфа, в которых рассматриваются вопросы взаимодействия современной хореографии и театра драмы, понятия «пластика» и «хореография» в драме.

Вторая глава включает также два параграфа, которые посвящены выявлению особенностей включения элементов современной хореографии в драматический спектакль и анализу постановки в драматическом театре с точки зрения использования элементов современной хореографии в нем.

Искусство хореографии - понятие очень объемное, содержащее современный танец, балет. Танец открывает духовный мир и внутреннее состояние человека в движении, имеющее напрямую связь с ритмом. Существовал танец в разные эпохи и века, но отличался своими категориями и имел популярность среди населения.

В древние времена, танец был более глубоким и сакральным. Эстетике и красоте уделялось очень мало внимания, главное было - соблюдение традиций. Танец мог вызвать дождь, демонстрировать отношения между женщиной и мужчиной. Позднее танец каждого народа приобрел свой непередаваемый и особенный колорит и сложился как движение под музыку. Зримым эквивалентом музыки является танец, лаконичным и точным зеркалом жизни людей, их надежд и разочарований, взаимоотношений, которые связаны с обществом того или иного промежутка времени.

Рождение танца начиналось в XX веке. На протяжении многих лет, танец менялся, становился более многообразным, неожиданным, объемным, несущим в себе традиции культур целых материков. Известно, при взаимоотношениях людей разных народов, наций, рас рождаются дети, каждый со своими генами, по-своему талантливый, особенный, интеллектуальный. Так же все происходило и в танце. У каждого народа, нации есть своя культура, танцы, традиции, обряды и т.д. При объединении народов, наций и даже целых материков рождается новая культура, традиции, обряды. Рождается новый танец со своим колоритом, красотой, неповторимостью. Основным контингентом, переселяющимся в Северную Америку - англичане, шотландцы и ирландцы, португальцы и испанцы уезжали в Южную Америку. Вдалеке от своего старого дома люди устраивались с огромным желанием основательно изменить свою жизненную позицию к лучшему, сделать ее достойнее и богаче. Они возрождали прежние взаимоотношения, традиции и устои. Коренные жители со временем терялись в огромном течении мигрантов, их культура постепенно исчезала, рождаясь заново, приобретая новые оттенки.

Поменялись стиль, музыка и движения. Наибольшую популярность стали приобретать дискотеки и клубы, где царил совсем иная атмосфера. Появилось множество различных видов и стилей танцев, список которых пополнялся постоянно.

Импровизация и свобода в хореографии - это, пожалуй, было главным. Со временем этот танец преобразовался в модерн (конец XIX и начало XX века), сохранивший все принципы своего предшественника. Отметим стиль контемп, который отличается от других видов танца гибкими и летящими движениями. В основном танцоры выступают без обуви. Практически все современные танцевальные стили, список которых в настоящее время огромен, смешивают в себе укоренившиеся движения и импровизацию.

Хореография определила целую структуру специфических приемов и средств, свой выразительный язык, который позволяет создать

хореографический образ, Он происходит из музыкально ритмичных движений. В музыкальном искусстве существует важная связь исполнитель - композитор. В хореографии она значительно сложнее. Между композитором и исполнителем появляется фигура хореографа. Именно это определяет хореографию как искусство. Средние века налагают на искусство хореографии запрет, народный танец, несмотря на возникавшие препятствия, продолжает развиваться.

Современная хореография - категория эстрадного искусства. Она связана с такими эстрадными жанрами, как акробатика, цирк, театр и создание выразительных средств.

Современный танец - понятие очень обширное и неопределенное. Начнем с того, что значит «современный»? Сегодняшний? Охватывающий десять, двадцать, пятьдесят или сто лет? В отношении чего «современный»? Под словом «современные» очень часто, если речь идет о танце, кажутся некие мимолетно возникающие и так же исчезающие танцы. С другой стороны, эта неопределенность дает возможность каждому педагогу искать и выбрать какой-то свой путь. В любом случае, основная задача – обучить студентов чувствовать, понимать свое тело и уметь управлять им, чтобы со временем, став актером, могли использовать танцевальные фрагменты в современном драматическом спектакле авторами и режиссерами, использовать тело как «инструмент», позволяющий точнее и ярче создавать образ.

Многие современные танцы пользуются огромной известностью, независимо от пола и возраста. Красота виртуозности исполнения танцев, передача состояния и настроения, легкость и пластичность медленного вальса и все это не только создает сильное впечатление, также заставляет задуматься о широте данного направления в хореографии.

Развитие воспитания артиста театра драмы взаимосвязано связано с такими и видами искусства как изобразительное, хореографическое и музыкальное. Исследование новых выразительных методов, необходимых на

сцене современного театра драмы с режиссерскими подходами, разнообразными формами, сегодня в драматургии, позволяет вести хореографическое искусство, чтобы передать содержание, характеристики ритма и пластики.

Огромное значение в драматическом спектакле, имеет не только танец, но и его пластическое решение. Танцевальные композиции и пластика, обладают свойствами раскрывать основную мысль спектакля. Они определяют главную суть его художественной композиции.

В постановках театров драмы в XX веке пластика играет важную роль. К. С. Станиславский особое внимание уделял сценической значительности тела человека: походке актера, позе и жесту; мизансцены, пластическому решению образа. Сценические образы, которые создал Е.Б. Вахтангов, отличались точностью, остротой и психологической глубиной. Однако роль у ученика К.С. Станиславского, Е.Б. Вахтангова комбинировалась с четким пластическим рисунком, максимальной обработанности формы, абсолютной ритмичностью. Именно эти качества стали основными требованиями творчества режиссера.

Основное место в спектаклях режиссера - реформатора А. Я. Таирова занимали пластика и жест, который умел создавать единый пластический образ спектакля, Появление в Камерном театре Таирова в его музыкально-драматических спектаклях с обширных пантомимических вставок связано с его стремлением к синтетическому сценическому искусству.

Огромное место в искусстве драматического актера занимает пластическая сторона. Пластика (гр. «plastike» - скульптура, влияние) - объемная значительность тела человека, возникающая в результате индивидуальных особенностей фигуры манер и походки, жестов человека, которые в свою очередь приобретают темпераментно-смысловое значение. Обширное применение пластики для конструирования художественных образов находят не только в зрелищных искусствах, а также и в хореографии. Актер пластики (танцовщик) способный передать душевное состояние героя

в самых тонких тончайших изменениях наружного облика только в том случае, когда он обладает гибкостью и умением свободно двигаться. Понятия «пластического» и «хореографического» тесно связано друг с другом. Искусство хореографии основано на условных, музыкально-организованных, художественно-выразительных движениях тела человека.

Эстетическим воспитанием является танец. В разнообразной и сложной работе драматического актера необходимый кругозор повышается при знакомстве с танцами различных периодов, а значит с костюмами, бонтоном того или иного времени. На молодое поколение воспитательное воздействие невольно оказывают еще и четко обозначенные взаимоотношения мужчины и женщины.

Свои свойственные особенности в театре драмы имеет танец. У танца другие цели и задачи, которые тесно связаны с контентом драматической постановки, он отличается от танца в постановках оперы или балета. Спектакль создавался многими - режиссерами, балетмейстерами, актерами. Это итоговая работа композитора, художника, драматурга. Но не одно сценическое произведение не имеет художественной ценности, если она будет существовать вне соединения с другими элементами, которые составляют гармонию спектакля.

«Драматургия» - это действие от древнегреческого слова «драма». С течением времени это понятие стало употребляться более обширно. Оно применимо к таким понятиям, как «хореографическая драматургия», «музыкальная драматургия» и т. п. Драматургия театра драмы, драматургия хореографического или музыкального искусств кинодраматургия имеют свои особенности и общие черты, порядок действий, новшества. Возьмем, например, сцену объяснения в любви. «Я тебя люблю!» - говорит один из героев любимой девушке. Для воплощения данной сцены каждому из вышеперечисленных видов искусства, потребуются свое определенное время своя выразительность и оригинальность. Чтобы сказать фразу: «Я тебя люблю!» в драматическом театре понадобится: несколько секунд, в балете -

целая вариация или дуэт. В то же время в танце балетмейстер может сочинить отдельную позу, выражающую целую гамму переживаний и чувств.

В наше время хореограф вместе с режиссером ставят сложные спектакли. Они воодушевленные пластикой, танцем, пантомимой, позволяющие раскрыть зрителям весь потенциал замысла, проследить и понять не простые душевные параллели, сплетения, которые выстраивает балетмейстер и режиссер для того, чтобы объединить танец, действие и слово в одно составляющее. Бывает так, что постановкой танцевальных композиций и пластикой актера режиссер-постановщик вынужден заниматься сам. Характер пластики лежит в основе балетных жанров. Инициатором был П. Карп. Он различает три главных жанра - эпический, драматический, лирический.

Действенное начало находится в балете драматического жанра и в нём преобладает сильная сторона. Одним из основных жанров хореографии остается драма. Из необоснованного сравнения с литературной драмой исходили все ее неудачи. Драматическая хореография, в какой-то мере, обобщает качества лирики и эпоса. Это ведет к многообразному и более широкому отблеску действительности. Именно в этом заключается профессиональная сторона драмы балета, которой не следует пренебрегать. В балетной драме, воплощенное, прежде всего в сценарии, через развитие действия, раскрывается содержание по преимуществу. Чем и объясняется практичность среди жанров хореографии и сюжетная наглядность балетной. Если в драматической хореографии присутствует сложный сюжет, то он будет мельчиться и дробиться в попытках его объяснения и быстрее приобретет характер пантомимы, оставляя лишь маленькие эпизоды танцу.

Существует один из основных законов балета - распространять драму нельзя на другие жанры, несмотря на то, что такие шедевры советской хореографии, как «Бахчисарайский фонтан» и «Ромео и Джульетта» принадлежат к числу балетов драмы. Эпос и лирику балетная драма, вытесняла необоснованно и без причины, хотя успехи ее были велики.

Раскрытию действия пьесы, которая предназначена для драматического театра, служит система образов, характер конфликта, построение сюжета и текст произведения. Аналогично можно сказать и о искусстве хореографии. Танцевальный текст и рисунок, сочиняющиеся балетмейстером, играют важную роль в композиции танца. В хореографическом произведении роль драматурга велика. С одной стороны - конкретизируются, развиваются, ищут хореографическое решение в работе балетмейстера-сочинителя, с другой стороны - осуществляются драматургом-сценаристом. Несмотря на законы драматургии вообще, драматург, должен иметь отчетливое представление еще и о возможностях хореографического жанра и индивидуальности выразительных средств. Не нужно забывать, что, овладев опытом, драматург должен более подробно раскрыть ее достижимость.

В драматическом театре, зачастую, режиссер по пластике исполняет роль автора танца в драматическом спектакле, а хореограф, балетмейстер может быть режиссёром по пластике. Соответственно, такие суждения о «балетмейстере», «хореографе», а также «режиссере по пластике» являются равнозначными. В театре драмы вопрос пластики рассмотрен с иной точки зрения и на материалах конца XX века. Есть работы таких учителей танца факультета искусств университетов как И. Э. Кох, Х. Х. Кристерсон, Ю. И. Громов, Ю. Х. Васильков и др., которые носят не столько научно-теоретический характер, сколько педагогический.

Основой танцевального языка современной танцевальной лексики является спектр движений. Реутов в своих пластических решениях обладает уникальной способностью применять все слагаемые хореографии, пантомимы, музыки.

Некоторые танцоры недостаточно технически оснащены, но они передают всю эмоциональность и энергетику танца. Также могут погружаться в поэтику хореографии. Вначале уделяешь внимание сюжетной линии, потом, что танцуют, а затем как танцуют.

Потрясающая красота, изящность тела человека и насыщенное содержание драмы находится в едином целом. Мини-сцены в спектакле подчеркнуты, выделены поэзией пластики. Драматическое, пластическое и танцевальное искусство смогли объединить в единое целое, целостное сценическое произведение режиссер спектакля Григорий Дитятковский и его хореограф Сергей Грицай. Такая тесная связанность танца и действия, пластики и действия в спектакле драмы, наблюдается очень часто.

Заключение. Изучив историю возникновения и развития современного танца, можно отметить, что данный вид танца прошел долгий путь развития, и превратился в пластический танец, который зародился на рубеже XIX - XX вв. как «танец будущего». Это танец - выражение личности, отражение уникальной индивидуальности человека, инструмент самопознания. Современный танец включает в себя множество стилей и направлений. Характерными чертами современного танца является согласованное слияние всех его компонентов - костюма, музыки, пластики, свободное владение опорно-двигательным аппаратом, так как он является основным инструментом танцовщика.

Определив место хореографии в драматическом спектакле, мы пришли к выводу, что в развитии тетра драмы хореография занимала очень важное место. Соединение танца и драмы очень органично, основу одного можно раскрыть через познание другого, т.к. сущность начала драмы и танца заключается в том, что они выражают одно и то же. Современный театр притягивает поэтичность танца, шанс, раскрыть через тело, отдавшееся на волю ритма, чувств, которым не хватает слов, когда слова становятся бледными, по сравнению с самозабвенным самовыражением себя в движении. Через танец герой открывается по-особому, по-новому. Именно через танец можно лучше понять внутренний мир героя.

Изучив творчество некоторых талантливых современных режиссеров драматического спектакля и рассмотрев характер их совместной работы с режиссерами по пластике, можно сделать вывод о том, что пластика и танец

на сегодняшний день играют большую роль и занимают особое место в драматических постановках театра. Их отличает разнообразие и богатство пластических решений, в которых представлены большое количество жанров, форм и даже направлений современной хореографии и танцев разных эпох.

Проведя анализ спектакля можно отметить, что в нем был использован танцевальный ритм. Танцевальная пластика меняется от эмоционального рисунка роли. Под каждый образ подобраны правильные темпо-ритмические рисунки.