

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

**ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В СЦЕНОГРАФИИ
СОВРЕМЕННЫХ МЮЗИКЛОВ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 2 курса 231 группы Института искусств

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»

Профиль «Танцевальная культура»

ШУГОВОЙ ВИКТОРИИ ДМИТРИЕВНЫ

Научный руководитель:

канд. соц. наук, доцент

14.06.18

Ю.Ю. Андреева

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, профессор

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018

Введение.

Хореографический текст складывается из элементов танцевального языка (хореографической лексики), которые в их последовательности и взаимосвязи образуют целостную систему. При составлении хореографического текста учитывается тесная взаимосвязь идеи и драматургии танца, музыкального материала, национальные черты танца, характер образов, рисунок танца с танцевальной лексикой.

В настоящее время очень расширилась тематика хореографических произведений, а это ставит новые требования перед балетмейстером. Требуется не только средства выразительности, но и создание новых форм.

Данная тема особенно актуальна в наше время, так как уровень современных мюзиклов с каждым годом возрастает, хореографический текст становится сложнее, а сценография интересней. Поэтому важно уделять большое внимание всем составляющим современной постановки, т.к. каждое из них имеет большое значение для достижения желаемого результата.

Хореографический текст в сценографии мюзиклов является неотъемлемой частью современной постановки. Ведь после зарождения мюзикла как жанра и его популяризации, хореография стала важной составляющей в постановке такого рода спектаклей.

Также, в наше время особое значение занимает взаимосвязь со зрителем. После того, как мюзикл был назван самостоятельным жанром, где синтезировались различные виды искусства, такие как вокал, хореография, музыка, художественное оформление и драматическое искусство, он начал набирать большую популярность у публики, тем самым становясь одним из самых популярных жанров. В то время как танец стал ярким дополнением таких представлений. Постановки для зрителя стали более понятными и интересными, так как хореография наиболее ярко раскрывает все чувства и переживания героев на сцене, передает их эмоции и характер.

Для постановки важно не только то, как ставит балетмейстер, но и во имя чего он ставит. Только в этом случае выразительные средства музыки и танца помогут создать образно-смысловые действия, а музыкальные формы при этом могут быть разными.

В настоящее время базовыми работами для современного мюзикла, музыкального театра и его развития специалисты обозначают массив искусствоведческой и культурологической литературы, посвященной искусству, структуре и образу восприятия мюзикла: труды А.А. Архангельского, В.В. Базанова, Ю.М. Барбой, В.М. Гаевского, А.А. Гончарова, Э.Ю. Кампуса, Т.Н. Кудиновой, Р.Я. Межибовской и др.

Различные проблемы сценографии и декорационного оформления сцены рассматривали в своих трудах В.С. Барков, В.И. Березкин, В.В. Ванслов, Р.И. Власова, Н.Н. Громов, Е.М. Костина, М.М. Кунин, И. Уткин, М.А. Френкель и др.

Хореографический текст исследовали Б.С. Алякринский, А.А. Гвоздев, М.М. Гиришан, Е.Н. Дулова, И.Г. Есаулов, Р.В. Захаров, В. Зинченко, Б.Н. Колногузенко, Ф.В. Лопухов, Ю.М. Лотман, Г.Е. Мурзабаева, В. Пасюковская, Ю. Слонимский, В.Н. Холопова и др.

Сценическое пространство и его особенности описывали: А.А. Гвоздев, И.Я. Гремиславский, Н.П. Извеков, Т. Казаринова, П.А. Кудин, Э.Д. Кузнецов, П.А. Флоренский и др.

В наше время в музыкальных постановках большое внимание уделяется хореографии, современный мюзикл уже невозможно представить без хореографического сопровождения. В связи с этим обращение к хореографическому тексту становится крайне актуальным. Таким образом, выбор **темы** нашего исследования «Хореографический текст в сценографии современных мюзиклов» доказывает **актуальность** и своевременность обращения к данной проблеме.

Цель исследования: исследовать хореографический текст в сценографии современного мюзикла.

Объект исследования: современный мюзикл и его сценография.

Предмет исследования: хореографический текст в сценографии современного мюзикла.

Гипотезой исследования является предположение о том, что хореографический текст является неотъемлемой частью в постановке современного мюзикла.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были поставлены следующие **задачи**:

- изучить теоретические подходы к проблемам сценографии современного мюзикла;
- рассмотреть историю возникновения мюзикла;
- обозначить основные компоненты сценографического повествования современного мюзикла;
- соотнести сценографические образы и метафоры хореографического текста мюзикла;
- проанализировать хореографический текст как средство выражения характеров в сценографическом повествовании современного мюзикла;
- разработать рекомендации по работе над хореографическим текстом сценографических образов современного мюзикла «Русалочка».

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие **методы исследования**:

- теоретическое изучение и анализ научных трудов и исследований по сценическому пространству, музыкальному театру, хореографии;
- изучение современного мюзикла на примере мюзикла «Русалочка»;
- постановка музыкального спектакля на базе ДХШИ г. Гомеля;
- анализ проведенного эксперимента и обобщение результатов.

Методологической основой исследования явились: труды о структуре, образе и восприятии мюзикла (А.А. Архангельский, В.В. Базанов, Э.Ю. Кампус и др.); проблемы сценографии и декорационного оформления сцены (В.С. Барков, В.И. Березкин, Н.Н. Громов и др.); работы о

хореографическом искусстве (Б.С. Алякринский, А.А. Гвоздев, Ф.В. Лопухов и др.).

База исследования: Детская хореографическая школа искусств г. Гомеля. В исследовательской работе приняло участие более 200 детей в возрасте от 7 до 16 лет, педагоги и администрация школы.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования были составлены рекомендации по грамотному использованию хореографического текста в постановке современного мюзикла.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что были изучены методы построения сценографии в современном мюзикле и включение в неё хореографического текста как ключевой единицы постановки спектакля.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные рекомендации могут быть использованы как в системе профильного дополнительного образования, так и в практической деятельности самодеятельных хореографических коллективов.

Основное содержание работы.

В первой главе работы «Теоретические подходы к проблемам сценографии современного мюзикла» обозначены и изучены: понятие мюзикла, история его возникновения и распространения и основные компоненты сценографического повествования современного мюзикла.

Первый параграф «Мюзикл: понятие, история возникновения и распространения» направлен на анализ мюзикла как отдельного развлекательного жанра. Мюзикл является особым сценическим жанром, где главными тремя компонентами являются музыка, лирика и либретто. В наше время мюзикл служит развлекательным искусством, в создании которого идет сложная постановочная работа как режиссеров, так и балетмейстеров.

Зарождение мюзикла пришлось на начало 1920-х годов в Соединенных Штатах Америки, но как отдельный жанр мюзикл был признан только в начале 1940-х годов XX века. До XIX века в Америке под музыкальной комедией подразумевалось легкое развлекательное представление, не требовавшее от зрителя чрезмерного напряжения ума и чувств.

Официальной датой рождения мюзикла как жанра стал март 1943г, когда на Бродвее прошла премьера спектакля «Оклахома» Р.Роджерса и О.Хаммерстайна. После успешной премьеры, которую публика и критики восприняли новаторской, появился термин musical, который и обозначил название нового жанра.

Что касается России, то здесь первые мюзиклы появились только в 1991 году. Они представляли собой как уникальные постановки, так и спектакли по мотивам зарубежных представлений.

Первым воплощением бродвейского жанра стала постановка мюзикла «Метро». В то время как предшественником данного воплощения служила рок - опера Э. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». На русском языке первым мюзиклом стал «Норд-Ост», который вышел только в 2001 году.

После становления мюзикла как самостоятельного жанра, у зрителя возрос огромный интерес, благодаря чему данный жанр стал одним из самых популярных.

Второй параграф «Основные компоненты сценического повествования современного мюзикла» показывает, что сейчас, основным фактором современного мюзикла является синтез различных видов искусств, таких как вокал, музыка, хореография, драматургическая составляющая, декорационное и световое оформление, костюм, грим. И одним из ключевых составляющих, конечно, является сценография. Она помогает добиться реалистичности сюжета, зрителю попасть в атмосферу мюзикла и передать весь колорит, насыщенность и идею спектакля.

В данном термине отражаются проблемы, стоящие перед визуальной значимостью театрального образа. Практические интересы развивающегося

театрального искусства спонтанно выдвинули этот термин в качестве центрального понятия, и его суммарная многозначность только подтверждает его необходимость в дальнейшем научном освоении искусства театра.

Под термином «сценография» надо понимать совокупность пространственной определенности театрального произведения. А это не только то, что komponует на сцене художник спектакля: декорация, костюмы и т. д., но и все то, что образует пространственное тело спектакля, строящегося по законам визуального восприятия.

Вторая глава «Сценографические образы и метафоры хореографического текста мюзикла» содержит в себе разбор хореографического текста как средства выражения характеров в сценографическом повествовании современного мюзикла и разработку рекомендаций по работе над хореографическим текстом сценографических образов современного мюзикла «Русалочка».

В параграфе «Хореографический текст как средство выражения характеров в сценографическом повествовании современного мюзикла» изучен опыт изложения хореографического текста в сценографии и его роль в постановке современного мюзикла. С помощью хореографической лексики определяется эпоха спектакля и атмосфера действий, которые происходят на сцене. Также, хореографический текст подчеркивает образ героя, его выразительность, характер и темперамент. Поэтому выразительные средства в построении хореографической композиции мюзикла является неотъемлемой частью.

Главное для режиссера — это выразительность его произведения. При создании образов и метафор он должен понять каждую мелочь, каждую деталь вещи, оценить ее принадлежность и суть и ощутить важные особенности и черты. Тем самым, все это привлекает внимание зрителя и делает акцент на важных деталях постановки. Режиссер старается заставить зрителя думать и чувствовать, тем самым затрагивая его эмоциональное воображение.

В параграфе «Разработка рекомендаций по работе над хореографическим текстом сценических образов современного мюзикла «Русалочка» представлен практический опыт, в котором содержатся результаты как проведенных, так и планируемых мероприятий. Анализируя проведенный практический эксперимент, можно сделать вывод, что опыт постановки данного спектакля был удачным. Во время постановки хореографических работ возникали сложности над созданием пластического образа у детей, вживания их в роль. После проведенного эксперимента можно с уверенностью сказать, что недостатки технического оснащения можно компенсировать грамотной постановкой хореографического текста и композиций в целом.

Педагогу необходимо уделять большое внимание хореографической подготовке учащихся для того, чтобы он смог в полной мере передать сценический образ героя при помощи пластики и актерской игры.

Таким образом, хореографический текст в сценографии современного мюзикла является неотъемлемой частью постановки. Он служит для передачи целостного образа спектакля, придает эмоциональный окрас и вовлекает зрителя в атмосферу происходящего.

Заключение.

Мюзикл – относительно молодой жанр театрального искусства на отечественной сцене. Хотя он уже успел завоевать сердца и взрослых, и детей. Жизнеутверждающие и драматичные, ироничные и серьезные, мюзиклы полны обаяния, которое так любит широкая аудитория зрителей.

В данной работе были изучены теоретические подходы к проблемам сценографии современного мюзикла. Для решения данной задачи была рассмотрена история возникновения мюзикла.

На раннем этапе развития мюзикл оформился как легкожанровое искусство, которое было рассчитано только на бездумное развлечение. Само театральное искусство до конца XIX века развивалось очень сложно. Еще со времен буржуазной революции английские пуритане пытались искоренить

театр, запретив все развлекательные представления. Но Англия не смогла развиваться изолированно от европейского Просвещения XVII века, где театральному искусству уделялось большое внимание. Америка же имела больше возможностей сопротивления тенденциям, таким образом американское существование американского театра было рассчитано исключительно на неискушенного зрителя, где трудились не самые талантливые актеры, мигрирующие из Европы.

Истоки мюзикла начинались с других развлекательных жанров, таких как минстрел-шоу, балладная опера, экстраваганца, бурлеск и водевиль. Свою популярность и широкое распространение мюзикл получил именно тогда, когда стал отдельным театральным жанром. Те произведения, которые вызвали особый восторг и признание у публики стали возникать на сценах различных стран.

В России мюзикл начал появляться в несколько иной модификации жанра: музыкальная комедийная оперетта, зонг-опера, рок-опера, рок-мюзикл и затем уже сам мюзикл как самостоятельный жанр.

При просмотре мюзиклов и зрителей возникал целый каскад эмоционального восприятия: это и драматическая напряженность, и комедийное настроение, и лирические переживания. Музыкальная комедия психологически влияла на чувства публики, что производило неизгладимое впечатление у каждого зрителя.

Для решения следующей задачи были обозначены основные компоненты сценического повествования, такие как декорации, световое оформление, костюм, грим и пространственное решение спектакля.

Декорацией является оформление сцены, которое создает обстановку действия. Она помогает раскрыть идейный замысел и погрузить зрителя в условия, в которых находится тот или иной персонаж. Типы декораций видоизменялись от античности до нашего времени. Сейчас декорации подразделяются на кулисную передвижную, объемную, симультанную и пространственную.

В современном театре декорации изготавливают из различных художественных и технических средств, таких как живопись, графика, скульптура, проекционная и лазерная техника, кино и, конечно же, свет.

Сценический свет является одним из ключевых составляющих оформления современного спектакля, он завершает образ действия и преобразует декорацию. Световое оформление способствует созданию определенной атмосферы, которая не обходима в течение действия. Вся световая аппаратура делится на приборы направленного и рассеянного света, она может крепиться как внутри коробки сцены, так и снаружи, то есть в зрительном зале.

Следующими составляющими образа в сценографическом повествовании является костюм и грим. Не секрет, что внешний облик актера помогает зрителю раскрыть его внутренний мир, понять социальную принадлежность и определить историческую и национальную характеристику среды. Костюм является ярким отображением характера персонажа и является неотъемлемой частью в постановке современного спектакля.

Не стоит забывать, что сценография — это не только оформление спектакля различными способами, но и его пространственное решение. В сценографии образуются три композиционных строя спектакля — архитектура спектакля, пластика спектакля и свет в спектакле. Три композиционных строя образуют три архитектурных уровня: распределение масс в пространстве, выявление масс в их цветоцветовых взаимоотношениях и детализация масс пространства в динамике движения.

Сценография в повествовании спектакля должна выполнять три главные функции: персонажную, игровую и обозначающую место действия. Позднее образовалась новая система - действенная сценография, которая взяла на себя игровую и декорационную функции.

Следующей задачей данного исследования являлось соотнесение сценографических образов и метафор хореографического текста мюзикла.

Для решения данной задачи был проанализирован хореографический текст как средство выражения характеров в сценографическом повествовании современного мюзикла.

Хореографический текст является совокупностью всех танцевальных поз и движений в определенной последовательности, которые образуют танец, пластический эпизод или балетный спектакль в целом. Хореографический текст способен выразить характер и образ героя, отобразить его переживания и внутреннее мироощущение. Одним из ярких примеров такого выражения являются персонажи мюзикла «Кошки», где герои пластически отображают свои черты характера.

Для того, чтобы хореографический текст раскрывал себя в полном объеме и становился неотъемлемой частью сценографического повествования существуют основные компоненты, принципы и законы, которые следует соблюдать.

Одним из главных компонентов хореографического текста является рисунок танца. Его правильная постановка по сценическому пространству и актуальное использование ракурсов придают большей выразительности образу, характеру и настроению героя и композиции в целом.

Также, существуют следующие принципы построения хореографического текста: наборный, полифонического построения и мотивационно-вариационный.

Прежде чем составлять хореографическое произведение, балетмейстер обязан знать следующие законы построения композиции танца – закон целостности, закон контраста, закон новизны, закон зрительского восприятия, закон драматургического построения произведения (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка). Эти составляющие требуют главного закона драматургии - от простого к сложному.

Хореографический текст является неотъемлемой частью в постановке современного мюзикла. Танец присутствовал в музыкальных спектаклях с самого истока жанра. В момент зарождения мюзикла основной

хореографической лексикой являлся джаз. Но времена и современность постепенно вносили свои коррективы в хореографическую лексику, и сейчас мы можем наблюдать большое многообразие танцевальных стилей и хореографических постановок в сценическом повествовании.

Исследовав данные задачи мною было проведено практическое исследование на базе ДХШИ г. Гомеля. Основной задачей данного исследования являлось рассмотрение хореографического текста в сцениграфии современного мюзикла. За основу исследования был взят мюзикл «Русалочка», так как данная постановка проста и понятна детям, она отличается своей красочностью и яркими образами.

Во время постановки хореографических композиции возникали различные сложности, которые были связаны в отображении характера и пластики героев. В связи с этим мною были разработаны следующие рекомендации:

- педагогу необходимо уделять большое внимание хореографической подготовке учащихся для наиболее выразительной передачи сценического образа героя;

- лексическая составляющая должна быть понятна детям и соответствовать возрасту и подготовке учащихся. Она должна содержать в себе наиболее точное отображение пластического образа;

- рисунки танца должны заполнять все сценическое пространство и подчеркивать хореографическое повествование, делать его более выразительным;

- в хореографической постановке должны быть соблюдены законы построения композиции танца;

- необходима работа над актерской игрой и мимикой у учащихся.

Таким образом, анализируя проведенное исследование можно сделать вывод, что хореографический текст является важнейшим составляющим в сценическом повествовании современного мюзикла.

При работе над сценографией современного мюзикла мы выявили основные особенности хореографического текста в нем:

- принадлежность к джазу. Несмотря на то, что развитие танцевальной культуры уже шагнуло далеко вперед, в сценографии современного мюзикла все равно остаются компоненты джаз-танца. На сегодняшний момент эти компоненты стилизуются в основном с помощью эстрадного танца и современной хореографии, либо же остаются в чистом виде.

- синтез искусств. В мюзикле хореографический текст имеет свое место не только в танцевальных постановках, но и дополняет как вокальные партии, так и разговорные эпизоды. Это может быть выражено отдельными па, пластическими этюдами или же полноценными хореографическими комбинациями.

- мюзикл как шоу. Большое внимание в современном мюзикле уделяется постановке именно шоу, а не сложности хореографических партий (в отличие от балетных спектаклей). Здесь, важно удивить зрителя, показать сложность общей композиции и синтез всех видов искусств. Хореографические партии упрощаются, но качество исполнения хореографической лексики остается на первом плане. Хореографический текст наполняется повторяющимися элементами движений, легко воспринимаемыми публикой.

При грамотной работе режиссера и балетмейстера с помощью хореографического текста можно усилить образное содержание, а также компенсировать недостатки декорационного оформления и технического оснащения сцены. Современный мюзикл основан на идее гармоничного и полного синтеза сценических искусств-компонентов (хореографии, музыки, костюма, грима, сценических эффектов), которые «аккомпанируют» пластической выразительности и дополняют содержательность хореографического текста в постановке мюзикла.