

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

Актерская выразительность в танце модерн
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 4 курса 411 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

КОЖЕНКОВОЙ ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
к.пед.н., доцент _____ Н.А. Иванова

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение

Хореографическое искусство имеет множество граней и собирает в себя разные виды и формы различных танцевальных явлений. Хореография сформулировала систему средств и приемов, свой художественно-выразительный язык, с помощью которого создается художественный (хореографический) образ, который возникает из музыкальных движений. Он имеет условно обобщенный характер и раскрывает внутреннее состояние и духовный мир человека.

Одним из самых значительных явлений хореографического искусства XX века стал модерн-танец, получивший повсеместное распространение в культуре всех европейских стран, на американском континенте.

Образный мир и танцевальная пластика модерна отличаются глубоким своеобразием и необычностью, в сравнении с другими танцевальными направлениями, бытовавшими в предшествующие художественно-исторические периоды. Как и всякое другое направление, модерн имеет как своих поклонников, так и противников. Но одно обстоятельство остается неоспоримым: модерн-танец полностью выводит хореографию из области развлечения и подводит к необходимости художественного осмысления человеческой природы в ее сложном единстве с мирозданием.

Возможность выразить языком модерн-танца поток глубоких эмоциональных переживаний, минуя сложные барьеры вербальных формулировок, привлекает не только крупнейших мастеров балетной сцены, но и многочисленных представителей подрастающего поколения. Свидетельством этому является существенное количество детских и юношеских любительских танцевальных коллективов модерн-танца. В то же время, нельзя не отметить, что крайне малое количество танцевальных композиций в подобных коллективах можно признать удачным. Нередко

спорными оказываются и темы, выбранные за основу танцевальной композиции, и уровень мастерства их актерского воплощения.

Искусство модерн-танца на протяжении многих лет привлекало внимание не только исполнителей, но и теоретиков хореографического искусства, искусствоведов, балетоведов и художественных критиков. Однако многие вопросы исполнительства модерн-танца участниками детских любительских хореографических коллективов остаются недостаточно изученными.

Изложенное определило актуальность темы настоящего исследования: "Актерская выразительность в танце модерн".

Цель исследования – изучить специфику художественной образности хореографии модерна и выявить способы работы над актерской выразительностью в процессе воплощения образов модерна-танца в любительских танцевальных коллективах.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть средства, способствующие выразительности танцевального движения в хореографическом произведении.
2. Рассмотреть актерское мастерство в контексте системы выразительных средств хореографии.
3. Раскрыть сущность понятия художественный образ и его специфику в хореографии модерна.
4. Проанализировать особенности актерской выразительности в воплощении художественных образов хореографии модерна и определить пути ее развития в детском любительском коллективе модерна-танца.

Методологическую базу исследования составили труды по теории и истории хореографического искусства Ж-Ж. Новерра, Ж-П Пастори; очерки М. Грэм и А.Дункан, методические работы в области хореографического тренажа Н.И Тарасова, В.Э Мориц, А.И.Чекрыгина, А.Д. Тихомирова, Е.Л.Озджевиз; труды по воспитанию техники актерского мастерства К. С. Станиславского.

Структура работы включает две главы, введение, заключение, список использованных источников.

Первая глава посвящена анализу художественной выразительности в хореографическом искусстве. В ней рассмотрены средства, способствующие выразительности танцевального движения в хореографическом произведении, анализируется актерское мастерство в контексте системы выразительных средств хореографии.

Во второй главе рассматривается артистическое воплощение художественных образов хореографии танца модерн. Проанализированы сущность понятия художественный образ и его специфика в хореографии модерна, выявлены особенности актерской выразительности в воплощении художественных образов хореографии модерна и определены пути ее развития в детском любительском коллективе модерна-танца.

Основная часть

За много веков танец выработал и систематизировал приемы, которые позволяют передать информацию, составляющую смысловой и эмоциональный заряд танцевального произведения. Это позволило танцевальному искусству по особому выражать жизнь, действия, эмоции человека.

С течением времени углубилась информация о жизни, воспроизводимая художественно - выразительными средствами, которые описывают процесс труда и эмоциональных состояний, что привело к многообразию приемов и форм художественного обобщения. Танец, не способный изображать формы самой жизни, показывает эмоционально-выразительный характер, который сформировал свои отличительные сценические средства, определил материал для выразительного отображения действительности. В связи с этим искусство танца получило системно-условный, ассоциативный язык, значительно действующий на зрителя.

Танцевальное искусство на протяжении долгого времени шлифовало и разрабатывало выразительные танцевальные движения. В конечном итоге этого комплексного процесса возникла система пластических движений, особый художественно-выразительный язык пластики, составляющий конструктивный материал хореографических, образных движений. Характерные выразительные движения народного быта и творчества по-новому, пластически осмысливают, поэтически обобщают, вкладывают в них многозначность и широту выражения хореографии.

Важный аспект режиссирования, и постановки хореографического произведения - это правильная его подача зрителям и задача правильно донести и преподать смысл, эмоции, эпоху, настроение. Все средства выразительности, это то, что помогает в этом. Правильная постановка и

использование каждого средства и их интеграция должны слиться в единую хореографическую картину, в одну историю.

Часто бывает так, что танец с технической стороны выглядит идеально, но остается ощущение эмоциональной пустоты по отношению к нему. И глядя на танцующих чувствуешь какое-то разочарование. А бывает так, что техническое мастерство танцора не на высоте, он не исполняет сложных технических движений, но при этом цепляет зрителя, цепляет своей внутренней наполненностью, гармонией с танцевальным текстом, и мы верим в его историю.

Действительно, в последнее время идет тенденция развития физической основы танца, быстрее, выше, сильнее, оттачивание техники, развитие множества новых танцевальных направлений. При этом забывая о художественной выразительности, эмоциях постановки, то, что должен передать танцовщик зрителю. Естественно танец начинается с движений, но даже самое красивое, отточенное движение кисти не будет давать ни каких эмоций, если танцовщик не вложит их в него.

Таким образом, в хореографическом искусстве танец всегда наделен смыслом, выразительные средства в свою очередь помогают его воплотить. Основное, к чему должен стремиться танцовщик, это уметь грамотно, целенаправленно и результативно использовать все главные средства выразительности для воплощения художественного образа. Все средства выразительности индивидуальны, но будут иметь влияние на зрителя только в комплексе. Выбор средств выразительности зависит от глубины понимания актером его художественного образа, от способности работать с образом, умения видеть со стороны и умения объяснить логику его развития.

Выразительное исполнение танца требует от танцовщика обладания наряду с технической оснащенностью умением анализировать художественный образ, понимать логику его сюжетного развития, а также знания и владения способами актерского воплощения художественных

образов. Пластическая выразительность в танце определяется не движением и не игрой, а «действием», выраженным в движении.

Проблема всех художников - поэта, писателя, режиссера или балетмейстера состоит в том что бы передать методами своего искусства атмосферу того времени, о котором он рассказывает в своем произведении, добиться обобщенного художественного отражения действительности — создать художественный образ. Понятие "образ" мы будем рассматривать как определенный характер человека и итог его взаимоотношений с окружающей действительностью, проявляющихся в его действиях и поступках, которые прописаны действием драматургии. В искусстве понятие "образ", как правило, применяют вместе со словом художественный, потому что в данном контексте он имеет эстетический характер.

Художественный образ – это всеобщая категория художественного творчества, присущая искусству, форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путём создания эстетически воздействующих на сознание человека объектов.

Образ - это самое решающее в хореографическом произведении, это то, что мы в итоге видим, то, что дает эмоции, краски, ощущения зрителям то зачем они пришли. В танце модерн, образ является первоисточником всего, движения, развития и самого понятия танец модерн. Сама концепция модерна состоит в связи человека со своим началом, со связью с природой, рождением, всем естественным. «Я» по отношению к миру, проповедует танец модерн. В модерне движение именно «рождается», а «рождается» оно только исходя из образа.

К. С. Станиславский утверждал: «от внутреннего к внешнему», его ученик М.А.Чехов говорил противоположное – «от внешнего к внутреннему». Оба правы, ведь нельзя разделить внутренние переживания от телесных. Избавляясь от мышечных зажимов, мы создаем комфортную зону для себя и партнера, усиливаем энергетические ресурсы тела.

Мастера танца модерн хотели говорить о самом волнующем и болезненном, они обращались к зрителю с помощью движений и жестов, непосредственно выражающих порывы души, а не исторически сложившихся, опытом зафиксированных форм, какими пользуется классический балет. И пластика эта не идеализировала человека, рождая его поэтически-обобщенный образ, а передавала обуревающие его мучительные чувства в угловом рисунке, судорожном ритме, в позах противоречащим традиционным представлениям о красоте. Так они работали над образом, в поиске необычных, но очень эмоционально окрашенных движений.

Поэтому одним из базовых элементов исполнительского мастерства танцовщиков является актерское мастерство. Танец является не только физическим действием, но и внутренней душевной историей. Для создания такой истории необходима методологическая база, которую обязательно должны дать каждому обучающемуся педагог. Без актерского мастерства не может быть полноценного танцевального номера.

Для раскачки актерской и психофизической подвижности часто используются – актерские тренировки. Таким способом артист развивает зрительные, слуховые, осязательные восприятия, внутреннее видение, анализ своих чувств, сценическое внимание, умение сознательно пользоваться в сценическом действии элементами актерской выразительности.

Важный аспект обучения актерской выразительности - это не обучение уже созданным принципам существования на сцене, а выработка у учеников собственного стиля исполнения, собственного творческого мышления.

Таким образом, специфика образной системы танца модерн заключается в том, что ему присущи субъективизм (интерес к «интимному переживанию»), антибуржуазный пафос, декларация элитарности и антимиметизм, связанный с усложнением и постоянным обновлением языка.

Танцующее тело в танце модерн становится метафорой, с одной стороны, полной свободы и самопредоставленности человека современности, с другой – его всё большей зависимости от внешних, не подчинённых его

воле и пониманию сил; формирующаяся (постепенно) взамен «свободной пластики» «истерическая телесность» отражает остроту обществ и психологические проблемы.

Для развития способности танцовщиков воплощать образный мир хореографии модерн-танца целесообразен постоянный тренаж этой психофизической системы, раскрытие границ его видения, уход от четких рамок, развитие творческой разносторонности, открытие внутренних качеств индивидуальности, это постоянная и постепенная методически организованная работа. Ведь танец-модерн это не выученные и исполненные подряд движения, это образ жизни.

Заключение

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы. В хореографическом искусстве танец всегда наделяется смыслом, выразительные средства в свою очередь помогают его воплотить. Основное, к чему должен стремиться танцовщик, это уметь грамотно, целенаправленно и результативно использовать все главные средства выразительности для воплощения художественного образа. Все средства выразительности индивидуальны, но будут иметь влияние на зрителя только в комплексе. Выбор средств выразительности зависит от глубины понимания актером его художественного образа, от способности работать с образом, умения видеть со стороны и умения объяснить логику его развития.

Выразительное исполнение танца требует от танцовщика обладания наряду с технической оснащенностью умением анализировать художественный образ, понимать логику его сюжетного развития, а также знания и владения способами актерского воплощения художественных образов. Пластическая выразительность в танце определяется не движением и не игрой, а «действием», выраженным в движении. Поэтому одним из базовых элементов исполнительского мастерства танцовщиков является актерское мастерство. Танец является не только физическим действием, но и внутренней душевной историей.

Мир хореографической образности диктует свои законы отображения действительности. Хореографическая образность создается с помощью средств хореографической выразительности, которые своеобразно сочетаются в пластическом языке танца. От этих средств выразительности, их правильного сочетания и взаимодействия, зависит воплощение задуманной постановщиком художественной образности.

Модерн представляется как свобода мысли и творческого самовыражения. В танце-модерн существенным является попытка исполнителя выстроить связь между формой танца и своим внутренним состоянием, с тонкими нюансами эмоций и проникновением в глубины подсознательного.

Танцовщиков раннего танца модерн объединяло стремление к свободе (отрицание строгих канонов классического танца), естественности (природной «органичности» движений), выразительности (каждое движение, жест не абстрактны, но выражают индивидуальность танцующего, воплощают определённые состояния, эмоции). Их отличали поиски глубинной связи движения с музыкой, новаторское использование не предназначенных для танца музыкальных произведений, предпочтение жанра миниатюры, отсутствие завершённых, методически проработанных техник танца.

Мастера танца-модерн хотели говорить о самом волнующем и болезненном. Они обращались к зрителю с помощью движений и жестов, непосредственно выражающих порывы души. Их пластика не идеализировала человека, а передавала обуревающие его мучительные чувства в угловом рисунке, судорожном ритме, в позах противоречащим традиционным представлениям о красоте.

Концепция модерна состоит в связи человека, со его связью с природой, рождением, всем естественным. «Я» по отношению к миру, проповедует танец модерн. В модерне движение именно «рождается», а «рождается» оно только исходя из образа.

Наблюдения за художественно-творческой деятельностью исполнителей модерна-танца в детских любительских танцевальных коллективах показало, что далеко не все темы хореографии модерна доступны для их понимания и сценического воплощения детьми. Для раскрытия ряда остросоциальных тем, глубоких внутренних психологических противоречий юные исполнители оказываются незрелыми. Что бы прийти во взрослый мир с искренними

эмоциями и воспоминаниями, человек должен прожить период постепенного взросления и осознания себя в мире и того что происходит вокруг.

Исходя из этого, можно выделить следующие темы хореографических композиций, приемлемые для детского любительского танцевального коллектива: Человек и природа (первоощущения по отношению к природе), Человек и мир непознанного, Человек и мир древних истоков народной культуры.

Работа для маленьких воспитанников, как и для взрослых, должна начинаться с развития ассоциативного мышления, с осознания своих чувственных ощущений и впечатлений от общения с окружающим миром.

Для развития актерской и психофизической подвижности часто используются – актерские тренинги. Тренинги улучшают пластичность нервной системы, отшлифовывают, делают гибким психофизический аппарат, способствуют избавлению от зажимов и помогают в создании ощущения внутренней и внешней свободы в процессе сценического воплощения жизненно правдивых художественных образов. Одним из самых эффективных для работы с участниками хореографического коллектива является тренинг самонаблюдения, входящий в педагогическую систему К.С. Станиславского.