

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**МЕСТО АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА В ХОРЕОГРАФИИ И
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОСТАНОВКАХ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 513 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

ПШЕНИЧНОЙ АЛИСЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор _____ В.А. Ищенко

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

Саратов, 2020 г.

Введение

Действенный танец имеет богатую историю, неразрывно связанную с развитием искусства. Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что опыт построения действенного танца и понимание его истории, специфики, а также исполнительских стилей являются неотъемлемой частью арсенала профессионального хореографа.

При создании танцевальных постановок хореограф воздействует посредством своего искусства на эстетическое восприятие публики в целом и на эмоциональную культуру участников постановочного процесса. Данный эффект можно получить лишь при соблюдении целостности представления, сохранив все этапы построения художественного произведения. Однако, на сегодняшний день, развитие технологических средств, которые могут использоваться при построении танцевальных постановок, показывает тенденцию к повышению зрелищности представления, а не только к раскрытию духовно-эмоциональной составляющей ее непосредственного содержания. В результате, представление получается более красочным, охватывает большую аудиторию, однако в значительной степени лишается ценности в художественном смысле, переставая нести в себе функцию по формированию духовного образа у зрителя и участника представления, оставляя после себя только красочный образ, но не глубинный смысл.

Однако множество современных хореографов предпочитают именно бессюжетный танец, их интересуют беспредметные категории, в описании которых очень часто встречается слово «абстракция». По словам швейцарского хореографа Жилия Романа, «современный танец - это не техника, это состояние. Он отражает настроение своей эпохи и идет в ногу со временем, не забывая учиться у прошлого» [25, с. 75].

Искусство хореографии может быть сюжетным и бессюжетным, но это не значит, что оно должно быть бессодержательным. Содержание в нем передаётся через форму, построение, движение, рисунок. Действенный танец

- это танец, воплощающий действие балетного спектакля. Несмотря на то, что действенный танец существовал еще в эпоху Возрождения, изучение его развития имеет большое значение и для современного хореографа [31, с. 62].

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть процесс становления и развития действенного танца в России.

Для достижения заданной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Изучить действенный танец и выявить его характерные черты.
2. Рассмотреть основные формы действенного танца, опыт создания и его развития.
3. Проанализировать историю становления действенного танца в России.
4. Рассмотреть формирование исполнительского стиля в сюжетном и бессюжетном танце.
5. Представить характеристику современной сюжетной и бессюжетной хореографии.

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы и заключения. В первой главе рассматриваются основы становления и развития действенного танца, во второй главе представлен анализ истории действенного танца в России, а также этапов формирования исполнительского стиля.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 Действенный танец и его характерные черты и 1.2 Основные формы действенного танца: опыт создания и взаимодействия) рассмотрены теоретические основы становления и развития действенного танца .

На сегодняшний день, среди многообразия определений понятия «танец» можно отметить два наиболее распространенных подхода к толкованию данного определения:

1. эстетико-искусствоведческий, который одновременно соответствует обыденным представлениям о танце (узкий),
2. культурологический (расширенный).

В первом случае, танец определяется как вид искусства, представляя собой художественное творчество.

Ключевым словом в каждом из определений является «искусство».

Словосочетание «хореографическая культура» (впрочем, чаще сведенное лишь к «хореографии» - народной, классической, национальной)

Таким образом, танцевальную культуру можно определить как систему, в общем виде представляющую собой способ бытования танца в повседневной культуре. В этом случае имеем следующую иерархию:

культура – > культура повседневности – > танцевальная культура, где танцевальную культуру можно считать одним из элементов или, другим словом, микрокультурой в границах повседневной культуры.

Кроме того, необходимо обратить внимание на определение сюжетного и бессюжетного действенного танца. Действенный танец, как правило, имеет определенный сюжет, где средствами танца раскрывается определенное действие. Подобный вид танца всегда бывает образным.

Действенный танец — танцевально-музыкальная форма, зачастую органически связанная с развитием определенного сюжета, развитие которого осуществляется с помощью танцевальных средств.

Сюжетный танец — это маленькая пьеса, новелла, где отражаются жизненные события, конфликты, показываются действия и переживания героев с их индивидуальными характерами, взаимоотношениями, внутренним миром, чувствами и мыслями.

Бессюжетный танец — вид танца, в котором сюжет отсутствует, основным смыслом его является действие или определенный лейтмотив, наполненный эмоциональной составляющей. Подобным лейтмотивом может быть определенное движение, комбинация движений или же периодический рисунок.

Самое важное значение деятельности Пьера Бошана - систематизация всех движений классического танца- от простого к сложному. Он первым систематизировал все движения по группа [17, с. 56]:

- приседания,
- вращения,
- прыжки,
- положение корпуса,
- позиции ног, рук.

Вывод: рассмотрев основные формы действенного танца, можно отметить, что он разделяется на сюжетный и бессюжетный. Данные виды действенного танца подчиняются общим правилам построения и оба несут в себе образ, но отличаются по своей структуре.

Во второй главе, которая включает в себя три параграфа (2.1 История становления и развития действенного танца в России и 2.2 Формирование исполнительского стиля в сюжетном и бессюжетном танце и 2.3 Современная сюжетная и бессюжетная хореография) рассмотрен анализ становления и развития действенного танца в России.

Начало XIX века было началом наивысшей точки развития российского танцевального искусства. Преимущественно благодаря мастерству российских балерин балет стал более одухотворенным и чувственным, с присущей ему грацией и красотой. Это развитие не осталось незамеченным даже среди великих поэтов. Так, Александр Сергеевич Пушкин.

Отличительной чертой, которая выделяет балетмейстеров, педагогов и исполнителей балета «русской школы» является методическая особенность— создание спектакля, в котором техника выполняется не ради техники или повествования, а техника ради образа, где образ музыкальный и хореографический является синтезом художественности и выразительности в театральном искусстве исполнительного танца.

Сюжетные танцы – это танцы, которые всегда хорошо воспринимаются зрителем, но с точки зрения постановки – наиболее сложные.

Сюжетные детские танцы не могут быть очень продолжительны, т. к. расплывется драматургия. Все части драматургии должны четко просматриваться.

- экспозиция;
- завязка;
- развитие действия;
- кульминация;

- развязка.

Композиция сюжетного танца состоит из ряда компонентов:

- драматургия (содержание),
- музыка,
- текст (движения, позы, жестикуляция, мимика),
- рисунок (перемещение танцующих по сценической площадке),
- всевозможные ракурсы.

Заключение

Изучив действенный танец, можно представить его как танцевально-музыкальную форму, часто органически связанную с развитием определенного сюжета с помощью танцевальных средств. Основные черты современного действенного танца наиболее тесно связаны с поздними периодами его развития. Значительный вклад внесло не только развитие художественных образов, но и видов музыкального сопровождения. Раскрывая сюжет танца посредством движений, участники иллюстрируют определенный образ. Причем, визуализация данного образа зависит, главным образом, от основной идеи действенного танца. Вместе с тем, основой для художественного образа могут быть как реальные, так и фантастические идеи. Как правило, идея танца представляет собой определенные эмоциональные состояния человека, как положительного, так и отрицательного спектра.

Рассмотрев основные формы действенного танца, можно отметить, что он разделяется на сюжетный и бессюжетный. Данные виды действенного танца подчиняются общим правилам построения и оба несут в себе образ, но отличаются по своей структуре. Если сюжетный танец призван донести до

зрителя внутренний мир персонажей и основную идею сюжета, раскрываемую поэтапно, то бессюжетный танец призван передать определенное состояние, эмоции. Оба вида танца неразрывно связаны как между собой, так и стилем поддерживающего их музыкального сопровождения. Опытный хореограф должен владеть мастерством постановки и тех, и других видов действенного танца, а также уметь акцентировать внимание публики таким образом, чтобы наиболее полно передать либо основную идею сюжетного танца, либо характер и эмоции бессюжетного.

Изучение истории становления и развития действенного танца в России показывает, что этот танец всегда отражал веяния своей эпохи. Переживая взлеты и падения, он, тем не менее, развивался вместе с обществом, совершенствуясь и приобретая новые формы и способы выражения. Возникнув при дворе Алексея Михайловича в 1673 году, действенный танец стал преддверием к развитию танцевального творчества в России. Развиваясь и совершенствуясь, действенный танец достиг своего расцвета в России в XIX веке и продолжал развиваться под влиянием и при участии известных композиторов и балетмейстеров того времени. Действенный танец превращается в настоящее драматическое произведение, а танцевальные выразительные средства становятся более понятными зрителю.

Проанализировав формирование исполнительского стиля в сюжетной и бессюжетной хореографии, важно подчеркнуть, что именно исполнительский стиль оказал серьезное влияние на современное состояние действенного танца. Исполнительский стиль формируется в процессе накопления опыта создателя и исполнителя танца, проявлением их видения мира в танцевальном представлении, а также способности и стремлении в демонстрации своего видения зрителю. Кроме того, следует помнить, что исполнительский стиль подразумевает не только «голую технику», но и возможность передавать танцевальными средствами эмоции и чувства, что

особенно заметно при построении бессюжетного танца. Любой исполнительский стиль существует благодаря единству своего содержания и формы. четкой, точной, полностью завершенной сценической формы движений и предельно насыщенного эмоционального содержания, составляющего суть балетных образов.

Рассмотрев современную сюжетную и бессюжетную хореографию, мы пришли к выводу о том, что танец выразителен и содержателем сам по себе, абстрагированный от сюжетной основы, а бессюжетный танец может быть увлекательным и интересным вне каких-либо трюков и акробатизма. Однако с другой стороны, можно сказать, что сюжетный танец несет в себе сильную смысловую и идейную составляющую, а бессюжетный танец достигнет высот при использовании образного хореографического текста. При этом, сюжетный танец подразумевает развитие сюжета посредством танцевальных средств вместе с передачей образов героев, их эмоционального содержания, однако, не нарушая при этом четкой линии повествования сюжета. Бессюжетный танец преподносит зрителю определенное эмоциональное состояние или природное явление и открывает большие возможности для реализации творческого потенциала постановщика танца. Выразительность форм и абстрагирование от сюжета позволяют осуществить невозможные ранее представления, затрагивая самые глубокие человеческие чувства. Глубокое художественно-эмоциональное воздействие современной сюжетной и бессюжетной хореографии возможно только при построении целостного художественного произведения, в котором соблюдены все законы композиционного построения.