

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**СОВРЕМЕННЫЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТНЫЕ
ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 581 группы Института искусств
по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

Климчук Ксении Датиковна

Научный руководитель

к.п.н., доцент

_____ Н.А. Иванова

Зав. кафедрой

д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2022 г.

Введение. Современный век цифровых технологий глубоко повлиял на все стороны социальной и общественной жизни. Гаджеты, компьютеры и разнообразные цифровые возможности изменили культурную составляющую нашей жизни. Яркие, зрелищные представления, концерты, спектакли стали больше привлекать зрителей.

Особую популярность набирают те концерты, в которых есть общая идея и единая тематика. Такие программы хорошо воспринимаются зрителями как единый спектакль, в котором каждый последующий номер связан с предыдущим. Для создания концертных программ нового формата требуется большая работа режиссера, хореографа и участников концерта. Техническая сторона концерта становится одной из составляющих успешного концерта.

Проблема концерта и его организации рассматривается в работах А. Богданова, И.А. Виноградского, Е.В. Дукова, А.Д. Жаркова и др.

Для достижения максимального эффекта присутствия зрителей в действии на сцене могут помочь современные технологии в создании современных концертных программ. Для таких мероприятий требуется создание особого сценического пространства, в котором будут сочетаться движения, музыка, звук, свет и цвет. Современный постановочный процесс и особенности сценографии в нем представлены в исследовании Т.В. Астафьевой.

Возможности компьютерной графики и мультимедийных технологий исследуются в трудах И.А. Алдошиной, П.В. Игнатова, О.В. Шлыковой и др.

В современной хореографии компьютерные медиа технологии получили широкое применение. Использование современных технологий дает возможность хореографам-постановщикам создавать целые спектакли, объединенные единой мыслью, стилем и сюжетом. Высокотехнологичные концерты привлекают публику своей новизной и актуальностью. Зритель хочет смотреть на эксклюзивно новые номера, спектакли, шоу-программы, а использование современных компьютерных технологий способствует их заинтересованности.

Теоретическая база исследования включает все современные направления танца, рожденные в XX в. 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 современные хореографические концертные программы и особенности их организации.

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач:

- рассмотреть современные хореографические концертные программы и представить их общую характеристику;
- выявить виды концертной деятельности и формы организации современных хореографических концертных программ;
- представить структуру современных хореографических концертных программ;
- изучить варианты внедрения современных технологий в хореографические концертные программы.

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

Основное содержание работы. В первой главе рассмотрены теоретические основы современных хореографических концертных программ. Первый параграф посвящен современным хореографическим концертным программам и их общей характеристике. Во втором параграфе рассмотрены виды концертной деятельности и формы организации современных хореографических концертных программ.

По определению словаря иностранных слов, концерт [ит. *concerto*] – публичное исполнение музыкальных произведений, а также эстрадных, драматических, хореографических и других номеров по заранее составленной программе.

В словаре Ожегова Концерт – это публичное исполнение музыкальных произведений (возможно в сочетании с хореографическими, декламационными и другими номерами).

Словарь Даля же дает определение, связанное исключительно с музыкой: концерт – музыка на несколько голосов или музыкальных орудий, составленная для одной только музыкальной цели, по принятым правилам. Давать концерт, петь или играть в собрании посетителей, и обычно при помощи хора, оркестра.

Это связано с тем, что исторически первые концерты были только музыкальными. Само явление концерта возникло в средние века и носило закрытый характер, представляя собой музыкальные выступления для аристократов. Публичные представления возникли в XVIII веке, но по-прежнему оставались музыкальными. Появление других видов искусства в концертах произошло благодаря возникновению концертных программ в драматических театрах к концу XVIII – началу XIX в.

Привычную форму развлекательного представления концерт начал приобретать в XIX веке. Действие концерта перенеслось в специальные концертные залы, помещения для которых активно оборудовалось в середине XIX века. После Великой Октябрьской революции развертывается массовое строительство клубов, домов и дворцов культуры, в каждом из которых обязательно есть театрально-концертные залы.

Сегодня концерт стал самостоятельным явлением искусства, поражая зрителя многоликостью и разнообразием. Он вобрал в себя жанры, выкристаллизовавшиеся в его предыстории: от серьезной – камерной и симфонической музыки до жанров эстрадных – развлекательных.

В современной форме концерт – это публичное выступление артистов по определенной, заранее составленной программе. Подразделяют такие виды концерта как: музыкальный (симфонический, камерный, фортепианный, скрипичный и др.), литературный (художественное чтение), эстрадный (легкая

вокальная и инструментальная музыка, юмористические рассказы, пародии, цирковые номера и др.).

Таким образом, концерт – один из видов публичных выступлений, в котором в той или иной форме находят свое выражение по крайней мере пять видов искусств: музыка, литература, хореография, театр, эстрада. Концертное исполнительство имеет очень много общего как в своих истоках, так и в современных формах бытования с театральным и цирковым исполнительством. И тем не менее, оно обладает своими собственными специфическими чертами, характерными только для него.

Корни жанра танцевального концерта необходимо искать в средневековых карнавалах. Развернутая культурологическая характеристика карнавала как особого типа праздника представлена в трудах М. М. Бахтина. Целью карнавала считается достижение избытка бытия. Карнавал устроен таким образом, чтобы принимающий в нем участие позабыл о своих проблемах и горестях, о слабости и ограниченности, о болезнях и смерти. На карнавале человек ведет себе так, как будто бы он бессмертен и всемогущ, для него нет ничего неосуществимого.

Можно предположить, что непосредственно недостаток зрелищности, праздничности, карнавальности в искусстве XX века обозначил установление жанра концерта в сценической хореографии.

Но достижения сценической хореографии в начале прошлого века также оценивались, в первую очередь, с точки зрения точности транслирования идей и смыслов литературного источника, положенного в основу постановки.

Теоретиками жанра танцевального шоу в зарубежной хореографии XX столетия можно считать Мерса Каннингема и Алвина Николаиса. Названные хореографы сходятся во мнении, что единственным содержанием танца является сам танец как исключительный комплекс движений. Танец независим. Он позволяет создать образ, «творящий мир за пределами воображения».

В целом, анализ высказываний и непосредственно самих произведений названных хореографов позволяет утверждать, что в современной западной сценической хореографии идет активный процесс поиска новых методов и средств создания на сцене (и в зале) карнавальной ситуации, когда на глазах у зрителя и с его участием происходит грандиозное, завораживающее, потрясающее, шокирующее зрелище нарушение космического порядка, моделирование хаоса и пересотворение мира.

Изучая концерт как особую организационно-художественную форму, следует рассмотреть виды концертной деятельности. Отслеживая историю концерта, его модификацию в каждом временном отрезке, и учитывая многогранность данной сценической формы и ее способности изменяться согласно социально-культурным потребностям населения, можно выделить различные виды и жанры концертов.

С.С. Клитин предлагает различать концертное творчество по видам, жанрам и разновидностям концертных программ.

К жанрам концертного творчества можно отнести эстрадный концерт (носит развлекательный характер), филармонический концерт (более серьезный академический концерт).

По видам концертного творчества различают эстрадное; филармоническое; литературное.

Выделяют следующие разновидности концертной программы (эстрадного концерта):

детский концерт – специально подготовленная для детей программа, в которой учитываются возрастные особенности данной зрительской аудитории;

театрализованный концерт – программа с элементами театрализации без драматургии;

сольный концерт – вся программа стоит на одном исполнителе;

сборный концерт – программа из разных по жанрам номеров, исполняемых несколькими исполнителями;

концерт-спектакль – программа, построенная по всем драматургическим канонам.

В зависимости от характера репертуара, исполняемого в концертной программе, можно определить к какому жанру относится данный концерт – либо к филармоническому, либо к эстраднему. Разделение жанров на филармонический и эстрадный непосредственно связано с исполняемым репертуаром.

Вторая глава так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе представлена структура современных хореографических концертных программ. Во втором параграфе изучены варианты внедрения современных технологий в хореографические концертные программы.

Качество концертной программы, концерта во многом зависит от качества входящих в него номеров.

Концертный номер – это отдельное сценическое действие со своей завязкой, кульминацией и развязкой, которое завершено композиционно, уравновешено во всех частях, ограничено в пространстве и времени и оставляет у зрителей впечатление о целостном художественном произведении.

Для концертного номера характерны определенные особенности (место, действие, время и образ), которые взаимосвязаны между собой и образуют структуру номера.

При этом концертный номер рассматривается не только как неотъемлемая часть концерта, но и как основа технологии его постановки, основа всего сценического действия. Собственно, из концертных номеров и эпизодов складывается целое художественное произведение, которое зритель воспринимает в общем. Оно осуществляется по законам сценической режиссуры.

Концертный номер строится по законам драматургии. В нем выделяют четкую композицию, завязку, кульминацию и финал (может быть закономерным или неожиданным). Также для концертного номера характерно:

отточенная внешняя форма, лаконизм и зрелищность. Для последней необходимы специфические выразительные средства, особая сценография, яркие костюмы, реквизит, стремительный ритм, особые мизансцены.

Посредством концертного номера исполнитель непосредственно общается со зрителем. Это обращение, его посыл, его история, которой он хочет поделиться (через танец, песню, фельетон, рассказ или акробатический этюд). Эту особенность концертного номера необходимо учитывать при составлении концертной программы.

Сценография как искусство оформления сцены дает возможность погрузиться в атмосферу действия на сцене. С приходом в жизнь новых технологий, возможности сценографии значительно расширились. Основными элементами современных технологий в сценографии являются: видеопроекторы и экраны для них, светодиодные табло, экраны и матрицы, светодиодные костюмы, туманный и воздушный экраны, интерактивные полы и стекла, графический водопад, multifunctional световые приборы и многое другое. Применение видеопроекции является одним из лучших приемов в сценографии и обеспечивает быструю смену декораций без дополнительных затрат.

На начальном этапе использования видеопроекция применялась как заставка на заднем фоне. За счет этого зрители погружались в постановку, лучше воспринимали сюжет и настроение номера. Танцоры при этом никак не взаимодействовали с видео информацией. Наиболее широкое применение этот метод использования получил в смешанных концертах, где невозможно построить декорации к каждому номеру.

С развитием компьютерных технологий, на смену статичным картинкам на заднем фоне пришли динамичные изображения. Они не только подбирались под определенный номер, но и прописывались по музыке. Такие видеоэффекты были заимствованы из киноиндустрии и получили название футажи, то есть видеофайлы, содержащие какое-либо анимированное или просто снятое изображение.

Параллельно с применением видеопроекции как сценографии в хореографии, развивался еще один способ использования видео проекции – танцы, основанные на взаимодействии танцоров и видео материала на экране.

Условно можно подразделить следующие виды танцев с видеопроекцией:

1. Танец с тенями, как показано на слайде – танцоры взаимодействуют с тенями, которые оживают и воплощают внутренний мир танцоров.

2. Танец с использованием футажей – от взмаха руки артистов появляются искры или расходятся круги от поворотов, появляются светящиеся шары от прикосновения к экрану или магические звезды могут следовать за каждым движением танцоров.

3. Танец с проекцией в 2D – взаимодействие танцоров и геометрических предметов – кубов, шаров, сфер, полос и т. д., создается впечатление, что исполнители обладают супер-способностями, управляя различными предметами одним прикосновением.

4. Танец за сеткой – большое полотно полупрозрачной ткани выставляется на передней части сцены, образуя пространство между собой и экраном на заднем плане. В этом пространстве и работают танцоры. Проекция может частично проходить через сетку и попадает на экран, создавая трехмерную картинку. Танцоры могут так же управлять и взаимодействовать с предметами и видео футажам в созданном объемном коридоре.

Такие постановки интересны зрителю за счет того, что в них присутствуют элементы шоу, создается фантастическая атмосфера, и танец объединяется с современными технологиями.

Следующим этапом развития видеопроекции стало использование 3D мэппинга – это техника воспроизведения видео при помощи специализированного оборудования и программного обеспечения, управляя которым можно проецировать видео как на плоские экраны, стены, так и на экраны с искаженной геометрией и фасады зданий со сложной архитектурой, как представлено на слайде.

С помощью нескольких экранов или проекции на пол можно создать трехмерное пространство, в котором будет происходить действие спектакля. Такая техника позволяет задавать разный видео материал на несколько поверхностей одновременно, например, на пол, кулисы, предметы, находящиеся на сцене. В техническом плане усложняется настройка видеопроекций – в зависимости от используемых поверхностей могут понадобиться несколько проекторов, которые необходимо настраивать и синхронизировать друг с другом.

Благодаря использованию видеопроекции происходит непрерывная трансформация декораций сцены, что позволяет сделать шоу более непредсказуемым и интересным. На каждом объекте отображается своя картинка, происходит определенное действие, создавая общую картину движущихся декораций и «живой» видео-картины.

Видеопроекция может служить не только как соединительная линия сюжета спектакля, но и как отдельные номера на взаимодействии артистов с видеорядом. Это и так называемые переходы между номерами, и полноценные номера программы.

Заключение. Современные хореографические концертные программы представляют собой самостоятельное явление искусства, поражающее зрителей многоликостью, многосоставностью и разнообразием. В современной форме концерт – это публичное выступление артистов по определенной, заранее составленной программе. Концертное хореографическое исполнительство имеет очень много общего как в своих истоках, так и в современных формах бытования с другими видами исполнительства, хотя оно обладает и своими собственными специфическими чертами. В современной сценической хореографии идет активный процесс поиска новых методов и средств создания на сцене ярких ситуаций, когда на глазах у зрителя и с его участием происходит грандиозное, завораживающее, по-трясающее зрелище.

Рассмотрев виды и формы организации современных хореографических концертных программ было выявлено, что, изучая концерт как особую организационно-художественную форму, можно выделить такие виды концертной деятельности, как эстрадное, филармоническое, литературное, хореографическое. Среди разновидностей концертной программы можно отметить детский концерт (специально подготовленная для детей программа, в которой учитываются возрастные особенности данной зрительской аудитории); театрализованный концерт (программа с элементами театрализации без драматургии); сольный концерт (вся программа стоит на одном исполнителе); сборный концерт (программа из разных по жанрам номеров, исполняемых несколькими исполнителями); концерт-спектакль (программа, построенная по всем драматургическим канонам).

Изучив структуру современных хореографических концертных программ, можно подчеркнуть, что важной составляющей является концертный номер. Он рассматривается как отдельное сценическое действие со своей завязкой, кульминацией и развязкой, которое завершено композиционно, уравновешено во всех частях, ограничено в пространстве и времени и оставляет у зрителей впечатление о целостном художественном произведении. Концертные номера, как значительные и самостоятельные компоненты, вступая во взаимоотношения в процессе создания современной хореографической концертной программы, образуют сложную цепь связей, рождаемых в действии и переплавляемых в единое целостное произведение зрелищного искусства.

Представив варианты внедрения современных технологий в хореографические концертные программы, было выявлено, что наибольшей популярностью стало использование видеопроекций в разных вариантах. Часто используются при постановке концертных хореографических программ футажные и анимированные картинки в виде видеопроекции. Эффекты в видеоряде подбираются таким образом, чтобы внимание зрителей было сосредоточено на наиболее значимых моментах номеров и трюках, исполня-

емых артистами. Существует большой потенциал самовыражения себя на сцене с помощью визуальных изображений, комбинированных с искусством танца. Изображение, визуализация создается специалистами компьютерного дизайна и не ограничивается статической картинкой, а сочетается с интерактивными элементами, использование которых стало сегодня возможно и востребованно.