

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

РИСУНОК ТАНЦА В СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

БАКАЛАВРА

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

Руденко Наталии Сергеевны

Научный руководитель
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2022 г.

Введение. Хореография всегда привлекала внимание людей, так как основной языка хореографии были движения и позы человеческого тела, которые рассказывали поэтическим и эмоционально ярким языком обо всем, что нас окружает. Это все представляло собой единую, четко организованную во времени художественную систему. Особенность данной системы и состоит в том, что с помощью пластических образных средств передаются чувства и переживания человека. В хореографии существует неразрывная связь между композитором, хореографом и исполнителем. В работах В.И. Мазепы подчеркивается, что именно эта связь делает хореографию видом искусства

Логическое построение и развитие невербальных сюжетных образов хореографического текста обычно совпадает с сюжетной образностью музыкального произведения, при этом она дополняется образностью костюмов и соотносится со сценической атмосферой, что и определяет определенное своеобразие танцевальной сюжетности.

Далеко не последнюю роль в создании хореографического произведения играет танцевальный рисунок, будь то сольный номер, дуэт или ансамбль. Существует огромное множество разновидностей рисунков танца, определенные их классификации. Их применение и вид зависит от фантазии хореографа – постановщика. В зависимости от замысла, от построения комбинации, стиля и характера танца используются различные геометрические фигуры: круги, эллипсы, диагонали, квадраты, треугольники, спирали, - все они используются в танцевальном рисунке, который выражает танцевальную мысль. Каждый последующий рисунок танца обязательно тесно связан с предыдущим и вытекает из него, подготовлен им.

Изучение рисунка танца как неотъемлемой составляющей хореографической композиции, выявление значения и роли рисунка танца в разных жанрах современной хореографии является актуальным и объясняет выбор темы выпускной квалификационной работы «Рисунок танца в современной хореографии»

Задачи исследования:

1. выявить сущность и виды выразительных средства танца;
2. рассмотреть рисунок танца как одно из выразительных средств хореографической композиции;
3. представить общую характеристику современной хореографии;
4. выявить особенности танцевального рисунка в современной хореографии.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Первая глава посвящается теоретическим аспектам выразительных средств танца. Во второй главе рассматривается рисунок танца и его роль в современной хореографии. В приложениях представлены разработки занятий хореографического кружка и другие материалы, которые расширяют и дополняют основное содержание работы.

Основное содержание работы. В первой главе рассмотрены теоретические аспекты выразительных средств танца. Во втором параграфе рассмотрены сущность и виды выразительных средства танца.

Отразить основную идею композиции или образ героя в танце балетмейстеру помогают выразительные средства: движения, жесты и мимика, пантомима, музыкальное сопровождение, костюм, сценическое оформление и, конечно же, танцевальный рисунок. Немаловажным выразительным средством является пантомима. Пантомима - вид искусства, в котором художественный образ создается при помощи пластической выразительности человеческого тела. Этим объясняется близость пантомимического и танцевального искусств, а также более или менее широкое включение пантомимы в танец. В качестве главного средства выразительности пантомима использует жесты, поэтому ее иногда называют искусством жеста. Жест - это движение или комплекс движений, содержащий какой-либо эмоциональный оттенок, информацию о человеке, его отношении к окружающему; это сигнал, передаваемый при помощи движений рук, ног,

мышц тела и лица. Пантомима менее условна и ближе к бытовой пластике человека. Однако в танце, подчиняясь законам этого искусства, пантомима становится танцевальной, ритмизованной. Таким образом, танцевальные, пантомимические движения и позы являются носителями образности данного вида искусства.

Вторая глава так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе представлены современная хореография и ее общая характеристика. Во втором параграфе даны особенности танцевального рисунка в современной хореографии.

Современная хореография представляет собой направление искусства танца, включающее танцевальные техники и стили XX - начала XXI вв., сформировавшиеся на основе американского и европейского танца Модерн и танца Постмодерн. В данном направлении танец рассматривается как инструмент для развития тела танцовщика и формирования его индивидуальной хореографической лексики. Средствами этого выступает синтез, актуализация и развитие различных техник и танцевальных стилей. Для современного танца характерна исследовательская направленность, обусловленная взаимодействием танца с постоянно развивающейся философией движения и комплексом знаний о возможностях человеческого тела.

Важно помнить, как уже было упомянуто в предыдущей главе, что рисунок танца - составная часть композиции танца. Композицию создаёт балетмейстер - создатель, сочинитель хореографического произведения. Каждая композиция включает в себя ряд танцевальных комбинаций, она должна основываться на определённом музыкальном материале и отражать все особенности музыки, строиться по законам драматургии и включать в себя экспозицию, завязку, ступени перед кульминацией, кульминацию и развязку. В композиции следует размечать рисунок танца и хореографический текст.

Рисунок танца в современной хореографии применяется с такой же целью, как и в других направлениях – он должен выражать определённую

мысль, должен быть подчинён основной идее хореографического произведения, эмоциональному состоянию героев, которое проявляется в их действиях и поступках.

Заключение. Изучив сущность и виды выразительных средств танца, необходимо подчеркнуть, что выразительные средства – это система собственно танцевальных движений, особый художественно-выразительный язык пластики, составляющий созидательный материал танцевальной образности. Отбирая разнообразные выразительные движения, хореография их по-новому пластически осмысливает, поэтически обобщает, придает им необходимую многозначность и широту выражения. При создании хореографического образа балетмейстер старается по максимуму использовать выразительные средства танца - гармоничные движения и позы, пластическую выразительность и мимику, динамику, темп и ритм движения, пространственный рисунок, а также костюм, театральный реквизит, выразительные средства драматургии, которые существенно обогащают и конкретизируют танец, придают ему особую силу воздействия. Но, пожалуй, любой танец не мыслим без музыки, усиливающей выразительность движений и жестов танцующих, эмоциональный строй танца в целом. Все выразительные средства танца существуют в гармонии, в органичной и правильной сочиненной танцевальной композиции, что позволяет зрителю полноценно погрузиться в сюжет произведения и получить от просмотра множество положительных ощущений. Выразительность танца - это не репрезентация, т.е. в танце не происходит намеренного полагания объектов и отношений. Танец - это не средство выразить «нечто», но само непосредственное выражение, не выходящее за пределы тела.

Рисунок танца является одним из выразительных средств танца и играет большую роль в постановке хореографических произведения. Ученые отмечают, что рисунок танца имеет двойкий смысл. С одной стороны, это некая невидимая траектория передвижения одного или нескольких танцоров по сценической площадке в процессе всей танцевальной композиции, с другой

- это композиционное построение большого количества танцоров в какой-либо рисунок на сценической площадке.

Количество видов танцевального рисунка довольно разнообразно. Как и каким образом применять тот или иной вид рисунка, каждый балетмейстер вправе решать самостоятельно. Главная задача каждого хореографа максимально передать зрителю, с помощью рисунка танца, идею или смысл хореографического произведения, настроение и характер героев, не забывая при этом и про другие выразительные средства хореографии. Композиционных построений существует довольно ограниченное количество: различные круги и их вариации, линии, колонны, диагонали. Больше возможностей для хореографа дают композиционные перестроения, которые позволяют творить и придумывать бесконечное количество вариантов. Классифицировать и описать все возможные варианты композиционных перестроений невозможно. Нами выявлены и описаны основные перестроения, которые издревле существовали в танцах разных народов: «ручеек», «гребень», «улитка», «до – за - до», «звездочка», «змейка» и т.д.

Современная хореография, являясь направлением искусства танца XX - начала XXI вв., включает танцевальные техники и стили сформировавшиеся на основе американского и европейского танца Модерн и танца Постмодерн. В данном направлении танец рассматривается как инструмент для развития тела танцовщика и формирования его индивидуальной хореографической лексики.

Чаще всего, в современной хореографии и во всех ее стилях и направлениях, применяются самые простые виды танцевального рисунка, это больше поиск каких-то необычных решений в области построений и перестроений. Современный танец развивается и, может быть, в будущем рисунок танца станет более разнообразным и варианты его использования в танцевальных композициях усовершенствуются качественным и количественным образом. Сегодняшняя хореография находится в ситуации поиска новых способов и возможностей выразить себя и поэтому большее

уделяется технике движений, артистизму танцоров и его «эмоциональному поведению» на сцене, а также различным, актуальным сегодня, технологиям: световое оформление, спецэффекты и многое другое. Изучив различные постановки современных хореографов, можно увидеть, что рисунок танца остается прежним, изменяются лишь только вариации его применения. При этом большее внимание в современном танце уделяется графике движения, ритму и ракурсу исполнения