

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ПОСТАНОВКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМА СТИЛИЗАЦИИ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА**

студентки III курса 371 группы
направления (специальности) Направление подготовки 51.04.02

Народная художественная культура

Танцевальная культура

Института искусств

МАКЕЕВОЙ АЛЛЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель

Канд. пед. наук, доцент

_____ В.А. Ищенко

Зав. кафедрой

доктор пед. наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2023 г.

Введение. Народный танец является важным структурным элементом общей культуры народа. Сегодня, как и прежде он отражает в себе социокультурные процессы, происходящие в обществе. Народный танец на всем пути своего существования тесно взаимодействовал с другими видами искусства: музыкой, литературой, изобразительным искусством, напрямую подвергался их влиянию и сам включался в эти виды искусства. По тому, как развивался танец, мы можем судить об изменениях в развитии определенного народа в конкретный исторический период, замечая особенности его национального характера и менталитета.

Неоспорим тот факт, что народный танец является активно развивающимся явлением. Он постоянно совершенствуется, приобретает новые формы. Особое значение имеет не только время возникновения и развития того или иного направления танца, но и место, т.е. регион, страна или государство, где происходит его развитие. На наш взгляд, также важным фактором, влияющим на изменения и эволюцию танца, является личность хореографа, который по-своему интерпретирует историю, сюжет, музыку, движения прошлых поколений. Это обогащение народной хореографии новыми средствами и формами выразительности и есть стилизация.

В нашей работе мы рассмотрели стилизацию как основу работы хореографического коллектива и ее применение при создании хореографической композиции. Специфика стилизации состоит в том, что стилизация – это умение хореографа правильно сочетать истинно народные движения с современными вращениями, трюками, другими танцевальными выразительными средствами. Стилизация дает возможность постановщику воссоздать атмосферу историко-национальной среды в современной форме.

Степень изученности проблемы. Вопросы обработки фольклорного материала интересовали многих исследователей народного

художественного творчества. Исследованием, сохранением и развитием народных традиций в хореографическом искусстве занимались такие авторы, как Н. М. Бачинская, А. А. Борзов, А. А. Климов, О. Н. Князева, А. В. Руднева, В. И. Уральская, Т. А. Устинова, М. С. Чернышов, Э. И. Шумилова. В настоящее время большое значение имеют труды Н.А. Горбунова, М.И. Егорова, Е.В. Иванова, В.Н. Карпенко, И.А. Карпенко и других авторов в области народной хореографии. Вопросы специфики постановки хореографического произведения получили освещение в исследованиях таких ученых, как Г.Ю. Жданова, А.В. Иванов, И.Р. Маринин, Н.Т. Смирнов, В.В. Петровский, И.Г. Шароев, Н.Д. Шереметьевская. Изучением фольклорных традиций и преобразование их в народно-сценический танец занимались многие выдающиеся балетмейстеры – Игорь Моисеев, Павел Вирский, Надежда Надеждина, Татьяна Устинова, Михаил Годенко, Михаил Мурашко, Ольга Князева, Николай Кубарь и другие, постановки которых стали классическими образцами народно-сценической хореографии.

Объект исследования – процесс постановки танцевальной композиции в хореографическом коллективе.

Предмет исследования – является постановка хореографической композиции с использованием приема стилизации

Цель исследования: рассмотреть особенности постановки хореографической композиции с использованием приема стилизации в условиях хореографического ансамбля «Зоренька».

Задачи:

- Рассмотреть особенности создания хореографической композиции и представить ее общую характеристику.
- Изучить стилизацию как художественный прием.

- Проанализировать деятельность хореографического ансамбля «Зоренька» как форму работы по постановке хореографической композиции.

- Представить практические рекомендации постановки хореографической композиции с использованием приема стилизации в хореографическом ансамбле «Зоренька».

Для решения поставленных задач применялись следующие **методы исследования**:

- Теоретические: изучение и анализ научных трудов и исследований по хореографическому искусству,

- Эмпирические: наблюдение за постановочной деятельностью хореографов, просмотр видеоматериалов выступлений творческих коллективов, методы сравнения и обобщения.

База исследования: Муниципальный хореографический ансамбль «Зоренька» г. Пензы.

Научная новизна заключается в том, что, знание оригинальных особенностей народного танца и применение постановщиком приема стилизации позволяют постановщикам адаптировать накопленный опыт предыдущих поколений и создавать новые хореографические произведения, отвечающее требованиям современного зрителя. Несмотря на то, что проблема применения стилизации неоднократно подлежала разработкам, степень изученности до сих пор остается открытой.

Теоретическая значимость исследования состоит в изучении основных аспектов стилизации в композиции, музыке и костюме, а также в том, что исследование форм и методов стилизации народного танца представляет собой материал для теоретических обобщений и дальнейшего анализа общих закономерностей рассматриваемой проблемы.

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования позволяют выявить фундаментальное значение

композиционных основ хореографической произведения, а также исторических, территориальных, стилистических и других фактов, влияющих на постановку танца. Наличие возрастающего интереса к трансформациям в хореографическом искусстве, появлению новых жанров и стилей приводит к тому, что материал будет полезен хореографам и руководителям танцевальных коллективов при подготовке новых хореографических постановок различных направлений.

Апробация и внедрение результатов исследования.

- в практической деятельности в качестве художественного руководителя хореографического ансамбля «Зоренька»;
- участием в конференциях: международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 14-17 октября 2020, тема работы: «Стилизация народного танца как основа работы хореографических коллективов»; международная научно-практическая конференция «Наука, исследования, образование: новые вызовы современности» Центр перспективных научных публикаций 31 мая 2022, тема работы «Анализ репертуара муниципального хореографического ансамбля «Зоренька» г. Пензы»;
- публикацией статей: Стилизация народного танца как основа работы хореографических коллективов (статья) // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы IX Международной научно-практической конференции (14-17 октября 2020) / под ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2020 – С. 595-600.; Анализ репертуара муниципального хореографического ансамбля «Зоренька» г. Пензы (статья) // Наука, исследования, образование: новые вызовы современности: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической

конференции (31 мая 2022) / под общ. ред. Туголукова А.В. – Москва: ИП Туголуков А.В., 2022 – С. 297-301;

- личные достижения: почетная грамота главы администрации г. Пензы «За многолетнюю плодотворную концертную деятельность, пропаганду хореографического искусства, большой вклад в культуру Пензенского края» 22.03.2018г., почетная грамота Министерства культуры и туризма Пензенской области «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры пензенской области и в связи с профессиональным праздником - Днем работника культуры», Благодарственное письмо Губернатора Пензенской области О. В. Мельниченко 2021г., Благодарственное письмо Министерства культуры и туризма Пензенской области за активное участие в организации и проведении Всероссийского фестиваля-конкурса народного танца «Танцуй, Поволжье!» 2022 г.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Основное содержание работы.

В первой главе анализ философской, теоретической и методической литературы с целью формулирования теоретических основ процесса постановки хореографической композиции с использованием приема стилизации позволил сделать следующие выводы:

1. *Композиция* играет важную в любом виде хореографического произведения. Создание композиции — процесс многозадачный, результатом которого должно стать произведение хореографического искусства гармоничное по форме и содержанию. Специфика создания хореографической композиции заключается в том, что нужно проработать все основные этапы постановочной работы, начиная от замысла, подбора или написания музыкального произведения, проработки драматургии,

выбора хореографической лексики и других оптимальных выразительных средств, заканчивая проработкой сценическим костюмом и подбором декораций. Процесс сочинения танца также включает в себя изучение теоретического и исторического материала, знание региональных особенностей музыки и танца. Создание хореографической композиции, опирается на определенные законы, например, закон целостности, закон новизны, закон контраста и т.д. Знание и правильное применение постановщиком этих законов делает танцевальное произведение оригинальным, выразительным, интересным зрителю.

2. *Стилизация* в хореографии – это способ обогащения исконно-народных хореографических произведений современными элементами. Стилизация - процесс естественный и необходимый, так как народный танец не может оставаться явлением застывшим, он развивается сам и подвергается влиянию других видов искусства, таких как музыка и художественная культура и др. Взаимное обогащение искусств становится питательной основой для бесконечного развития хореографического искусства. Необходимо подчеркнуть, что искать источники стилизации нужно в самом искусстве, в литературе, в живописи, в музыке, в театре. Оно спрятано в нашем наследии. В свою очередь хореограф-постановщик кроме основных профессиональных знаний должен обладать знаниями в смежных сферах, таких как история костюма, музыкальная грамотность, история края и т.д. Только в этом случае будет достигнута цель стилизации - сохранение культурного наследия народа и грамотное его донесение до современного зрителя.

Музыка, создаваемая для новых произведений, тоже испытывает на себе влияние стилизации. На сегодняшний день существует проблема отсутствия оригинального музыкального произведения, которая бы полностью соответствовала замыслу балетмейстера. Сотворчество с композитором помогает создать выразительную музыку, имеющую

современное звучание, сплетающуюся с фрагментами аутентичного фольклора. Стилизация фольклорной музыки позволяет взглянуть на народное творчество с новой стороны. Еще один аспект стилизации в народном танце – это стилизация костюма. Костюм в народно-сценическом танце – это один из важнейших компонентов оформления номера, который должен отвечать требованиям как воплощению идеи конкретного образа, так и специфике хореографического искусства в целом. Роль костюма в народном танце намного важнее, чем в любом другом виде искусства, так как танец не имеет словесного текста, и его зрелищная сторона несёт основную нагрузку. Проблема стилизации костюма состоит в том, что постановщик танца или художник по костюмам должны с одной стороны учитывать традиции кроя и декорирования народного костюма, знать региональные особенности в использовании материалов, цветов и рисунков, а с другой стороны, зрителю должна быть близка и понятна эстетика костюма, это необходимо для достижения наибольшего эффекта. Необходимо также учитывать конструктивные особенности народного костюма и уметь соотнести их с условиями сценической формы. При создании сценического танцевального костюма нужно ориентироваться на лучшие образцы, отражающие характерные черты национальной стилистики.

Таким образом, стилизация в народно-сценической хореографии основывается на знании истоков народной хореографии, изучении фольклорно-этнографического материала, грамотном владении лексическим материалом, а также в понимании национальной индивидуальности в музыке и costume.

Во второй главе рассмотрены практические основы постановки хореографической композиции, а также ансамбль как форма работы по созданию композиции. На основании методической литературы был сделан ряд выводов:

1. *Хореографический ансамбль* – это коллектив, который основан на идейном союзе и творческой общности людей. Его главной целью является демонстрация своего творчества широкой общественности посредством концертной деятельности. К основным целям хореографического коллектива также относятся: овладение хореографическими знаниями, умениями и навыками, повышение профессионального мастерства, формирование творческой личности, решение задач эстетического, нравственного и трудового воспитания. Ведущая роль в коллективе отведена руководителю, который управляет его функционированием, определяет направленность репертуара, является главным балетмейстером-постановщиком, ведет репетиционный процесс, обучает исполнительскому мастерству и т.д. Итогом творческой деятельности коллектива становится концертное выступление или целая концертная программа, которая демонстрирует художественные достижения и достигнутый исполнительский уровень. Хореографический ансамбль «Зоренька» г. Пензы является ярким примером формы работы хореографического коллектива по созданию хореографических композиций, который осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности. Имеет богатый репертуар, ведет постоянную постановочную, репетиционную и концертную деятельность. В постановочной работе в ансамбле широко применяется прием стилизации с целью сохранения народного творчества, ретрансляции этно-художественного хореографического наследия современным зрителям.

2. *Постановка хореографической композиции «Абашевская игрушка» с использованием приема стилизации* позволила обратиться к исконному народному промыслу и облечь его в современную хореографическую форму. Композиция строилась в соответствии с основными законами драматургии, имеет экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязка в танце совпадает кульминационным

моментом. В процессе постановки номера были даны развернутые разъяснения, которые помогли композитору написать музыкальное произведение, совпадающее с драматургией и лексикой танца, художнику создать костюмы, отражающие содержание танца, а исполнителям воплотить образы, задуманные постановщиком, таким образом при помощи приёма стилизации фольклорный материал был органично перенесен на современную сцену.

Заключение.

В работе было проведено исследование теоретических основ создания хореографической композиции. Композиция танца – это процесс сочинения танца, составление его частей во взаимосвязь друг с другом. Она играет огромную роль в создании художественного произведения, является его основой, вытекает из замысла постановщика. Хореографическая композиция строится по законам драматургического построения номера и основывается на правильном выборе лексического языка, на основе которого происходит составление танцевальных комбинаций и номера в целом. Танцевальный язык, музыка и костюм вместе отражают жанровую и национальную принадлежность произведения.

Нами было рассмотрено понятие стилизации, а также технология применения приема стилизации при постановке хореографической композиции. Стилизация в хореографии – это способ обогащения исконно-народных хореографических тем и образов современными элементами для придания ему актуального звучания. Для создания стилизованного танцевального номера в народно-сценической хореографии используется фольклорно-этнографический материал и его образцы, они глубоко исследуются и перерабатываются постановщиком в совместном творчестве с композитором и художником по костюмам. Итогом становится современная сценическая композиция, которая имеет

аутентичные корни, но является увлекательной, доступной и интересной для просмотра каждому зрителю.

Хореографический ансамбль «Зоренька» - одна из форм работы хореографических коллективов, на базе которых в постановочной работе широко применяется прием стилизации. Ансамбль имеет свой репертуар, высокую организацию коллектива, единую школу, преемственность поколений, высокий уровень исполнительского мастерства, и, соответственно, является крепкой базой для сохранения прошлых и создания новых хореографических композиций. В коллективе воспитывается уважение к своей истории и национальной культуре русского народа и живущих рядом национальностям. Ежегодно творческий репертуар ансамбля пополняется новыми постановками молодых балетмейстеров. Ведущая роль в коллективе принадлежит руководителю, на которого официально возложены функции управления коллективом и организация всей его жизнедеятельности.

Полученные в ходе проведенного исследования сведения применили при создании хореографической композиции с использованием приема стилизации «Абашевская игрушка». В основе произведения лежит образ глиняной свистульки, появившейся еще XIX в. Композиция строилась в соответствии с основными законами драматургии, имеет экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязка в танце совпадает кульминационным моментом. В процессе постановки номера были даны развернутые разъяснения, которые помогли композитору написать музыкальное произведение, совпадающее с драматургией и лексикой танца, художнику создать костюмы, отражающие содержание танца, а исполнителям воплотить образы, задуманные постановщиком, таким образом при помощи приёма стилизации фольклорный материал был органично перенесен на современную сцену. Прием стилизации позволил обратиться к исконному народному промыслу и облечь его в современную

хореографическую форму. В процессе работы над номером была решена главная задача – популяризация народного танца. В результате проведённой постановочной работы репертуар хореографического коллектива «Зоренька» пополнился новой стилизованной хореографической композицией, которая демонстрирует красоту русской пляски.