

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

РИСУНОК ТАНЦА
ПРИ СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
В СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 581 группы Института искусств
по направления подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Караченковой Ольги Анатольевны

Научный руководитель
кандидат пед. наук,
доцент кафедры теории, истории
и педагогики искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2023 г.

Введение

На сегодняшний день хореография охватывает целую систему специфических средств и приемов, свой выразительный художественный язык, определила особую связь с музыкой. Специфика художественного образа заключается в том, что он имеет достаточно обобщенный характер, открывает и демонстрирует внутреннее состояние и духовный мир человека. Основа хореографического образа состоит из синтеза движений, артистической игры, оформления декораций, танцевального костюма и грима артиста, музыкального сопровождения и многого другого. Также, в формировании сценического художественного образа, важно учитывать практику использования театральных аксессуаров и костюмов. Правильно подобранный костюм раскрывает характер, эмоции и смысл постановки.

Проблема исследования состоит в том, что существует мировоззренческий конфликт, который сложился между классическим и современным танцем. Объем занятий и материал, методы и подходы, целесообразность введения современного танца в программу подготовки артистов являются спорными. Объективно, польза современного танца заключается в развитии пластичности и координации, но его бунтарская философия, лежащая в современной хореографии, ставит под сомнение методику преподавания.

Стоит отметить, что без рисунка танца невозможно осуществить ни один, даже самый простой, танец. Любой простой рисунок способен обогатить и разнообразить танцевальную композицию. Рисунок танца организует движения танцующих, способствует более яркому выявлению на сцене и других выразительных средств хореографии: танцевальной лексики, музыки, костюма танцора, декораций, светового оформления.

В современном танце исполнитель пропускает через свое тело новую технику движения, где довольно часто используется импровизация. Ограниченный круг источников в России посвящен феномену современного

танца, причем он имеет противоречивый характер по причине своей нецелостности и хаотичности.

Цель исследования: изучить процесс создания рисунка танца в современной хореографии.

Задачи исследования заключаются в том, чтобы:

- Дать понятие о художественном образе.
- Описать создание художественного образа средствами хореографического искусства.
- Рассмотреть синкретический характер формирования сценического рисунка танца.
- Актуализировать значение художественных средств в создании рисунка танца.
- Рассмотреть использование костюма, прически, грима и аксессуаров в формировании рисунка танца.

Методологическую основу исследования составляют труды: Р.В. Захарова, А.Я. Левинсон, Г.А. Безуглой и других. Так, танцор и балетмейстер Р.В. Захаров в своей работе «Сочинение танца. Страницы педагогического опыта» уделяет внимание роли артистизма в балете, характеристике танцевального рисунка и такому неотъемлемому элементу хореографической композиции, как художественный образ. Если говорить о современном танце, то критические и не только статьи, в основном посвящены постановкам и знаменательным событиям в жизни современной хореографии, а также проблемам формирования школы преподавания и трактовке понятия современного танца. Учебные пособия рассматривают историю и теорию современного танца. О рисунке, как таковом, практически нигде не говорится.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на *двух* конференциях:

1. Доклад «Значение рисунка танца при создании художественного образа в современной хореографии» Двенадцатая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 18 апреля 2023 года.

2. Доклад «Рисунок танца как выразительное средство хореографии» / X Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 23-26 мая 2023 года.

Структура работы: Работа включает в себя введение, две главы, включающих в себя по два параграфа, заключение, список использованных источников в количестве 49 штук.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Художественный образ в хореографии» обозначены и изучены:

1. Процесс создания художественного образа
2. Рисунок танца как выразительное средство хореографии

В первом параграфе установлено, что начало теории о художественном образе можно обнаружить в учении Аристотеля о «мимесисе», о свободном подражании художника жизни, в ее способности создавать единые, внутренне устроенные предметы и о эстетическом удовольствии. В своем самосознании, идущем от античной традиции, искусство больше считалось ремеслом, мастерством и умением. Основной функцией являлись эстетические формы, стилистические особенности, через которые автор отражал свое отношение к материалу.

Для воплощения образа, внутренних свойств характера на сцене немалую роль играют внешние признаки, где все выражается движениями человеческого тела, пантомимой или мимикой, музыкой, костюмом и гримом, световым оформлением и, конечно, рисунком танца. В любом танце, любой направленности присутствует рисунок танца. От него, как и от многих выразительных средств хореографии, зависит, воплотиться ли в жизнь,

задуманный балетмейстером, художественный образ или нет. Сколько бы не присутствовало танцоров на сцене, однозначно, рисунок танца будет обязательным элементом танцевальной композиции. Танцевальный рисунок оказывает значительное эмоциональное воздействие на хореографический образ. Он способен передать душевное состояние героя, его характер, может показать, какую характеристику имеет герой – положительную или отрицательную. Без танцевального рисунка и других слагаемых хореографии художественного образа быть не может.

Стоит отметить, что художественный образ раскрывается не только с помощью танцевального текста, но и всей композиции танца. Таким образом, органичная композиция способствует танцору ярче продемонстрировать образ и смысловую нагрузку произведения. В танце важна каждая деталь, отдельные жесты, телодвижения, позы, так как все это придает действующему лицу те или иные индивидуальные черты. Так же, многое зависит от внешнего образа героя, его костюма и грима, манеры держаться.

Во втором параграфе говорится о том, что рисунок танца взаимосвязан с другими элементами композиции. В первую очередь, он зависит от выбранного вида танца. Рисунок танца тесно связан с драматургией и его основной задачей является правильная передача смысла зрителю. Помимо этого, рисунок танца должен соответствовать не только внешней стороне музыки, но и внутренней, должен, главным образом выражать ее содержание. Если музыка сложная, то и танец не должен быть легким.

Рисунок танца мы понимаем, как перемещение по сцене танцующего, а тот воображаемый след, который он оставляет, рисуя танцевальные фигуры и формы. Круги, эллипсы, параллельные линии, диагонали, квадраты, треугольники, спирали – все это используется в танцевальном рисунке.

Часто как в народных, так и в классических танцах используется диагональ. По диагонали хорошо исполнять па, требующей динамичных движений, таких как бег на пальцах, вращениях. По большей части, многое зависит от замысла, построения, комбинации, стиля и характера танца.

Одной из самых распространенных фигур является круг. Круговые танцы возникли во времена язычества, когда люди водили хороводы, изображая круговое движение солнца или проводя ритуал.

Профессиональное искусство танца, в том числе и современный балет, никогда без него не обходится: почти все вариации и коды включают в свою композицию круг.

Также, в рисунке танца важен ракурс. Ракурс, это точка зрения из центра зрительного зала. Хореографу важно учитывать все ракурсы из зрительного зала для постановки танца и построения рисунка танца. От умения педагогом пользоваться ракурсами будет зависеть насыщенность танцевального текста, его содержательность. Если исполнитель произвольно меняет ракурс, то исказится текст, смысл и логика танцевальной композиции. Важно, чтобы рисунок не отвлекал зрителя своей оригинальностью, а всей своей выразительностью способствовал пониманию основной идеи произведения, его образов, пониманию замысла хореографа.

Вторая глава «Значение рисунка танца при создании художественного образа в современной хореографии» содержит:

1. Виды рисунка танца
2. Рисунок танца в современной хореографии

В первом параграфе было рассказано о том, что в настоящее время существует достаточно большое количество видов рисунка танца. Спектр их разнообразия и применения хореографом на практике способен поразить даже самого внимательного и утонченного зрителя. Исходя из исторических факторов, можно сделать вывод о том, что ни один этап жизни человека, начиная с первобытных времен и заканчивая настоящим временем, не может обойтись без танца. Каждому танцу определенной национальности, культуры, исторических факторов, присущи свои виды рисунка танца. Хореограф, приступая к работе над новым проектом, должен знать характерный рисунок данного вида танца и отличать его от рисунков других

народов. Также существуют простые виды рисунка танца, например, такие как квадрат, круг и линия, которые можно применять в танце любого народа.

Рисунок танца должен логически заканчиваться. Для того, чтобы рисунок выглядел завершенным, часто применяют повторяющиеся движения или жесты. Исходя из этого, составление рисунка танца, его сложность и разнообразие во многом зависит от того, каким его видит хореограф, из его личного опыта, из содержания задуманного им произведения, музыкального сопровождения, композиции и драматургии.

От сложности рисунка танца зависит интенсивность и время восприятия. Если рисунок сложный, то он будет дольше восприниматься зрителем. Стоит отметить, что для пропорциональной зависимости восприятия зрителем, следует правильно сочетать рисунок танца и хореографический текст. Например, если рисунок танца сложный, то текст должен быть легким.

На восприятие рисунка влияет:

- костюм, покрой (длинный или короткий), цветовое решение;
- контрастность (сочетание горизонтального и вертикального, «собираение» в «коробочку», к центру круга, и расход по всей площадке);
- сочетание музыки и движения;
- соответствие рисунка музыкальному материалу;
- длительность музыкальной фразы.

Во втором параграфе говорится о том, что современный танец, это танец, воплощающий в своей хореографии идеи, темы, образы современной действительности, использующий при этом основные хореографические приемы, пластические умения. Искусствовед Хейли Эйнасто, изучающий данную тему, говорит о том, что современный танец, это не только танец, это и современность.

В настоящее время толкований понятия «рисунок танца» в современной литературе существует на так много. Знаменитый артист балета

и хореограф Захаров Р.В. определяет рисунок танца двояко. Первый вариант говорит о том, что рисунок танца, это перемещение танцующих по сценической площадке и тот воображаемый след, который остается на полу сценической площадки, фиксируя танцевальные фигуры и формы.

Второе определение данного термина говорит о том, что «рисунок танца» является расположением и перемещением танцующих на площадке, то есть рисунок танца рассматривается как композиционный рисунок и композиционный переход. Композиционный рисунок, это устойчивое, стабильное положение исполнителей на сцене, а композиционный переход, это логическое продвижение исполнителей, в результате которого возникает новый композиционный рисунок.

Рисунок танца при создании художественного образа в танцевальной композиции занимает важное место. Конечно, данный процесс не может существовать без других выразительных средств хореографии, но рисунок танца также должен отражаться в нем, даже, в том случае, если он не является главным, а служит фоном. Хореографическое искусство – это актерская игра, сценарные повороты и эмоции, которые не могут существовать без четкого плана.

В большинстве случаев, в современной хореографии и во всех ее стилях и направлениях применяются самые простые виды рисунка танца. Современный танец развивается и, со временем, рисунок танца будет разнообразен, а варианты его использования в танцевальных композициях усовершенствуются качественным и количественным образом. Но пока рисунок танца – это не самое главное для современной хореографии. 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.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что для создания рисунка танца необходима комплексная работа, начиная от идеи постановки, музыкального сопровождения, работы режиссеров и хореографов, заканчивая гримом и костюмами исполнителей.

Для постановки рисунка танца хореограф должен изучить исторические аспекты, различные жанры и стили, чтобы проанализировать и сформировать свой собственный, уникальный рисунок, подходящий для определенной театральной постановки. Рисунок танца должен отражать идею таким образом, чтобы она была понятна зрителю. Для точного понимания того, что происходит на сцене, должны быть хорошо отточены движения танцоров, помимо техники должны присутствовать эмоции, которые, в свою очередь, отражаются в мимике, жестах, движениях.

Для определенного рисунка танца также должны быть подобраны костюмы, которые способны передавать атмосферу и настроение. Чтобы это было возможным должно быть учтено все: длина костюма, цвет, текстура. Для полной передачи идеи к рисунку танца должно идеально подходить музыкальное сопровождение. Для этого хореограф тесно взаимодействует с композиторами и режиссерами. Вместе они выстраивают тонкую эмоциональную сюжетную линию. Также, важно учитывать декорации на театральной площадке. Они должны отражать то время и эпоху, которая повествуется. При помощи правильного освещения получится расставить акценты, сделать паузы, где это необходимо.

Рисунок танца в модерне строится на отказе от канонов, происходит воплощение новых тем и сценариев оригинальными танцевальными и пластическими приемами. В танце модерн используются простые виды танцевального рисунка, такие как линия, круг, полукруг, ряд, колонна, квадрат. Это обусловлено тем, что в танце данного направления делается упор на технику исполнения, а не на композиционное построение.

Основные характеристики джаз-танца, это ритм, импровизация, техника и мастерство исполнителя. В рисунке джаз-танца применяются все

возможные композиционные построения, от простых к координационно сложным. Выбор танцевального рисунка зависит от фантазии и художественного вкуса автора танца.

В направлении contemporary dance используется одноплановый рисунок, так как нередко в данном стиле танцуют сольно. Это обусловлено тем, что разнообразием художественных образов, применяемых в данном танце, зависит от индивидуальности исполнителя, а именно его манере движений. В данном танце рисунок чаще всего строится на простых построениях, таких как круг, линия, диагональ.

Рисунок в клубном танце простой, чаще всего это круг, полукруг, линия, шеренги и другие.

В танцевальном рисунке уличного танца композиционный рисунок практически не используется, а если и применяется, то это несложные перестроения. Данная особенность заключается в частоте импровизации исполнителя.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что чаще всего в современной хореографии применяются простые виды рисунка танца. Современный танец продолжает развиваться и возможно в будущем его рисунок станет строится на сложных композициях. Но, на сегодняшний день, рисунок танца не так важен для современной хореографии. Хореография находится в поиске новых способов самовыражения, поэтому внимание уделяется не технике движений, а эмоциональному поведению танцоров.