

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА МЭРИ ВИГМАН)**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 4 курса 403 группы
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

АХМЕТОВОЙ КАРИНЫ КАНЫБЕКОВНЫ

Научный руководитель
профессор, док. пед. наук _____ И. Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук _____ И. Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2024

Введение. Любой вид искусства плодотворно влияет на гармоничное развитие личности. Особое место в большом ряду видов искусств мы отдаем хореографии вслед за такими исследователям как Н.В.Беляева [2], Е. Е.Ершова [8], Л.В.Жукова [9], Р.В.Захаров [12] и др.

Современная хореография представляет собой уникальное явление, сочетающее в себе различные стили и направления. Одним из ярких представителей современной хореографии является Мэри Вигман — немецкая танцовщица и хореограф, которая внесла значительный вклад в развитие танца модерн. В своем творчестве М. Вигман обращалась к темам, связанным с человеческими страстями, создавая уникальные и выразительные образы.

В раскрытии художественного образа в хореографии можно увидеть еще больший эффект воздействия на личность. Создание хореографических постановок, где хореография и образ переплетаются и выступают в едином ключе, является важным процессом пробуждения творческих способностей человека, но здесь также имеют место быть — самореализация, уникальная интерпретация, воплощение субъективного взгляда на окружающий мир.

В хореографии художественный образ трактуется как изображение в танце в пластической образно-художественной форме характера отдельного человека с его мыслями и чувствами. Представить художественный образ средствами хореографического искусства, который будет передавать действительность того времени, о котором идет речь в произведении, является главной целью каждого балетмейстера.

Особое внимание уделяется процессу формирования хореографического образа исполнителей, поскольку создание хореографического образа является сложным процессом, зависящим от лексики и актерских способностей исполнителя, а также от режиссерских возможностей хореографа. Поэтому формирование образа происходит на протяжении всего постановочного процесса, начиная с ранних стадий, включая сценические репетиции и премьеру.

У каждого балетмейстера существует собственная система или план создания хореографического образа. Выразительные средства и хореографические приемы помогают в этом нелегком процессе. Конечно, в первую очередь, сама пластика человеческого тела, танцевальная лексика помогут в решении главной проблемы. Во-вторых, сам рисунок танца способствует воплощению задуманного. В-третьих, сценическое оформление направлено на понимание того или иного образа. В-четвертых, безусловно, музыка, которая является той самой ритмической основой танца, задает темп и подчеркивает динамику, именно она является важнейшим компонентом в создании художественного образа.

Поскольку хореография несет в себе мощный потенциал для выражения эмоциональных и культурных ценностей, она не только передает эстетическое наслаждение, но и служит средством коммуникации, передавая глубинные смыслы и идеи через движения тела. В этой связи хореографический образ играет ключевую роль, формируя восприятие зрителями танцевального произведения и обеспечивая его воздействие.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование хореографического образа в современной хореографии на примере творчества Мэри Вигман.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Изучить понятие художественного образа в контексте современной хореографии;
2. Проанализировать особенности создания художественного образа в хореографии;
3. Представить творчество М. Вигман и ее место в становлении современной хореографии;
4. Проанализировать создание танцевального номера М. Вигман «Танец ведьмы».

Методологической основой исследования явились работы таких ученых как: Т.М.Дубских, Е.Е. Ершова, Д.М. Захаров, Р.В. Захаров, В.Н.

Карпенко, И.А. Карпенко, А.П. Кирьянкова, Л.А. Линькова, П.В. Нестратов, Т. Рикер, Т.С. Родионова, А.В. Соколова, В.А. Федоров и другие.

Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, заключение и список использованных источников (36 штук).

В первой главе рассмотрена теоретическая основа художественного образа в современной хореографии. Первый параграф посвящен понятию художественного образа в контексте современной хореографии. Во втором параграфе рассмотрены особенности процесса создания художественного образа в хореографии.

Вторая глава так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе представлено творчество Мэри Вигман и ее местов становлении современной хореографии. Во втором параграфе проведен анализ создания танцевального номера М. Вигман «Танец ведьмы».

Основное содержание работы. Понятие «художественный образ» изучается в различных видах искусства: скульптуре, музыке, хореографии, живописи и других сферах творчества, которые все представляют собой сферу образов. Образ представляет собой обобщенное художественное отражение действительности, выраженное в форме конкретного, индивидуального проявления. Художественный образ — это форма художественного мышления. Образ включает материал действительности, переработанный творческой фантазией художника, его отношение к изображенному, богатство личности творца. Образ также является всеобщей категорией художественного творчества, средство и форма освоения жизни искусством.

Балетмейстер В.Н.Карпенко, рассматривая понятие «хореографический образ», определяет его как «конкретный характер человека и его отношение к окружающей действительности».

Создание художественного образа через средства хореографии представляет собой сложный и многоэтапный процесс, поскольку хореография является синтезом различных видов искусства, а сценический

образ представляет собой интегральное выражение внутренних и внешних качеств человеческой личности. Хореографический образ как специфическая для искусства форма отражения реальности и выражения мыслей и чувств хореографа.

Художественный образ связан с духовной деятельностью человека и может помочь понять, как достойно жить в соответствии с общественными идеалами своего времени и окружения.

Образ представляет собой органическое сочетание «голоса предмета» (по К. Марксу) и видения хореографа. Это диалог между предметом и хореографом. Большинство людей, согласно Горькому, не разрабатывает свои собственные представления о мире, а использует готовые формы, когда хочет их выразить.

Полновесный подлинный художественный образ — это образ, который содержит в себе новые идеи, смыслы и интерпретации, позволяющие зрителю увидеть объект или явление с другой стороны и открыть для себя что-то новое.

Образ всегда отражает отношение автора к нему, даже если автор стремится остаться незамеченным. Это неотъемлемое свойство искусства — явное или неявное сравнение жизни с идеальным представлением о ней.

Хореографический образ возникает в воображении художника, воплощается в его произведении в различных материальных формах (пластической, жестовой, мимической) и воссоздается воображением зрителя, читателя или слушателя, воспринимающего искусство. Хореографический образ всегда имеет свою уникальную интерпретацию и эмоциональную глубину, отражает явления реальности и одновременно содержит целостно-духовное содержание, где гармонично соединяются эмоциональное и интеллектуальное отношение хореографа к миру.

Хореограф является ключевым создателем образа, который затем передается исполнителю для воплощения на сцене. Зритель играет важную роль в понимании художественного образа, так как его личный опыт,

ассоциации и система восприятия формируют его интерпретацию произведения искусства. Каждый зритель воспринимает образ индивидуально, основываясь на своих предпочтениях и опыте. Поэтому художественный образ в хореографии является неотъемлемой частью творческого процесса, способствующей созданию уникального мира, который объединяет в себе разнообразные аспекты человеческой жизни и эстетические ценности.

Анализируя художественный образ, можно сказать, что в его структуре присутствуют аспекты, способствующие правильному формированию и передаче специфических черт. Эти аспекты включают музыкальную и танцевальную речь, персонажей и их поведение, пластические особенности и дизайн костюмов.

Каждый «сценический образ, который является основой хореографического произведения, выстраивается по законам драматургии. Все начинается со своей экспозиции и завязки, переходит в развития действия, затем подступает к кульминации и развязки. Задача балетмейстера заключается в том, чтобы воссоздать на такой образ, который сможет привлечь к сценической правде действия».

Композиция – важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу в целом.

Следовательно, любая танцевальная композиция состоит из ряда обязательных компонентов, к которым относят:

- драматургию (содержание);
- музыку;
- текст (движения, позы, жестикуляция, мимика);
- хореографический образ;
- рисунок (перемещение танцоров по сценической площадке);
- сценическое оформление (костюмы, реквизит, декорации, освещение);
- грим

- всевозможные ракурсы;
- форма произведения.

Все компоненты хореографической композиции тесно связаны между собой и позволяют решить главную задачу – выразить мысль и эмоциональное состояние героев в их сценическом поведении, раскрыть хореографический образ и замысел постановки. Важно также учитывать возможности исполнителей и адаптировать постановку под их уровень подготовки. Все это позволит создать произведение, которое будет вызывать эмоции и оставлять яркие впечатления у зрителей.

Мэри Вигман внесла значительный вклад в развитие современной хореографии и танцевального искусства в целом. Ее инновационный подход к хореографии, основанный на эмоциональной экспрессивности, свободе движений и глубокой символике, перевернул представление о том, что может быть танец. Новаторский подход к танцу, который она развивала через свою школу в Дрездене, сформировал новое поколение танцоров и хореографов, распространив влияние её идей далеко за пределы Германии.

Её работы, такие как «Танец смерти» и «Танец ведьмы», продемонстрировали, как танец может выражать глубокие эмоциональные и философские идеи, что стало основой для современного экспрессионистского танца. Вигман не только создала уникальные сольные номера, но и работала над массовыми постановками, которые подчеркивали коллективное выражение через движение.

Сотрудничество с композиторами и поэтами позволило Вигман интегрировать музыку и поэзию в свои танцевальные произведения, что усиливало художественную глубину её постановок.

Вигман оставила неизгладимый след в истории танца, продвигая концепцию танца как формы искусства, способной передать сложные и многослойные человеческие переживания. Модернизм ее стиля, получившего по-немецки название *Ausdruckstanz* («экспрессивный», «выразительный»), заключался в том, что в нем выражались разные чувства – их спектр Вигман

существенно расширила. Она одной из первых стала исполнять не только радость, веселье, эротику и прочие эмоции, ожидавшиеся от танцовщицы. В своих сольных и групповых композициях Вигман передавала глубокие, часто трагические чувства: от темных мистических экстазов до героического самопожертвования. Страсти были предельно обобщены, а танец часто лишен сюжета и поднят до степени абстракции. Критик Ганс Бранденбург назвал ее танец «абсолютным»: по его мнению, этот танец не изображает ничего конкретного, но делает зримыми пространство и время.

Вигман внесла значительный вклад в развитие направления *Ausdruckstanz*, связанного с экспрессионизмом и получившего широкое распространение в мире. Она считается одной из самых влиятельных фигур в истории современного танца и является пионером данного стиля, который буквально переводится как «танец выражения». *Ausdruckstanz* стал основой для развития экспрессионистского танца и оказал значительное влияние на современную хореографию. Вигман использовала танец как средство для выражения глубоких эмоциональных и духовных состояний, что тесно связывает ее работу с экспрессионистским движением в искусстве. Её вклад стал краеугольным камнем в эволюции современного танца, и её наследие продолжает вдохновлять танцоров и хореографов по всему миру.

Мэри Вигман, как выдающийся хореограф и танцовщица, работала в различных форматах, создавая как сольные, так и массовые танцевальные номера. Ее способность к выражению через танец позволила ей успешно воплощать свои идеи в обоих жанрах.

Используя поэтические тексты и образы, Вигман создавала танцы, которые рассказывали истории и передавали сложные идеи. Это добавляло танцевальным номерам новый уровень значимости и многослойности, делая их не только визуально, но и интеллектуально насыщенными.

Одной из ключевых особенностей творчества Вигман была свобода движений и импровизация. Она считала, что танцовщик должен следовать своим внутренним импульсам, а не заранее установленной хореографии. Это

позволяло создавать уникальные и неповторимые выступления, наполненные живыми эмоциями и спонтанными решениями.

Сотрудничество с композиторами и поэтами обогатило творчество Вигман, позволив ей интегрировать различные виды искусства и создавать многослойные произведения. Это взаимодействие способствовало расширению её творческих возможностей и привело к созданию уникальных танцевальных номеров, которые продолжают восхищать зрителей своей глубиной и выразительностью.

Мэри Вигман была не только новатором в области танца, но и глубоко преданной своему искусству исследовательницей. Ее танец «Танец ведьмы» («Hexentanz») является ярким примером её уникального подхода к созданию хореографического образа. Для создания столь мощного и запоминающегося произведения Вигман использовала различные методы и техники, в том числе и необычные практики, которые позволили ей глубоко погрузиться в тему и передать её на сцене с максимальной выразительностью.

«Танец ведьмы» представляет собой непрерывный поток движений, где каждая секунда наполнена эмоциональной и физической энергией. Вигман использует резкие, драматические жесты и контрастные позы для создания мощного визуального эффекта. Композиция танца основана на контрастах: резкие движения сменяются плавными, спокойные позы – энергичными выбросами. Такой подход создает напряжение и удерживает внимание зрителя на протяжении всего выступления.

Создание хореографического образа в «Танце ведьмы» Мэри Вигман требовало глубокого погружения в тему, эмоциональной и физической подготовки, использования природы и импровизации. Вигман подходила к этому процессу с исключительным вниманием к деталям, исследуя внутренний мир персонажа и стремясь к максимально аутентичному и выразительному исполнению. Подход Мэри Вигман к танцу, основанный на экспрессивности и индивидуальности, открыл новые горизонты для хореографии и оставил неизгладимый след в истории искусства. Вигман

продолжает вдохновлять современных хореографов и танцовщиков, показывая, что танец может быть не только эстетическим переживанием, но и глубоким философским высказыванием.

Заключение. Изучив понятие хореографического образа, можно отметить, что он синтезирует реальность и воображение, передает мысли, эмоции, чувства через движение. Хореографический образ представляет собой сложный и динамичный процесс, состоящий из создания, развития, интерпретации идеи через танец. В хореографии образ является многоплановым явлением, которое способствует взаимодействию между авторами, исполнителями и зрителями.

Хореограф является главным создателем образа, который затем передаётся исполнителю для воплощения на сцене. Он придаёт духовное значение танцу, выполняет познавательные, коммуникативные и эстетические функции, помогает в личностном развитии и предлагает новый взгляд на мир. Зритель играет значимую роль в понимании художественного образа, поскольку его личный опыт, ассоциации и система восприятия формируют его интерпретацию произведения искусства. Каждый зритель воспринимает образ индивидуально, основываясь на своих предпочтениях и опыте. В результате, художественный образ в хореографии является неотъемлемой составляющей творческого процесса, способствующей созданию неповторимого мира, объединяющего различные аспекты человеческой жизни и эстетические ценности.

Проанализировав элементы создания хореографической постановки, такие как драматургия, музыка, танцевальный текст, хореографический образ, рисунок и сценическое оформление, можно отметить, что они являются важными компонентами, которые определяют успех и эффективность выступления, а также помогают в полной мере раскрыть образы героев. Каждый из них играет свою роль в создании атмосферы и передачи настроения зрителям. Хореограф должен умело сочетать эти компоненты для гармоничной постановки, учитывая возможности

исполнителей и адаптируя постановку под их уровень подготовки, чтобы вызвать эмоции и оставить яркие впечатления у зрителей.

Творчество Мэри Вигман является ярким примером синтеза искусства и философии, где танец становится средством глубинного самовыражения и исследования человеческой природы. Это помогает понять влияние Вигман на развитие современной хореографии. Она революционизировала хореографию своим экспрессивным и символическим подходом, основанным на свободе движений и глубоком смысле. Её новаторские работы оставили неизгладимый след в истории танцевального искусства и продолжают вдохновлять современные поколения танцовщиков и хореографов, а её сотрудничество с композиторами и поэтами обогатило художественную глубину постановок. Влияние Вигман распространилось через учениц, продолживших её идеи.

Анализ работы Мэри Вигман над хореографическим образом в «Танце ведьмы» позволяет увидеть, сколько усилий было вложено в создание этого произведения. Хореографический образ передаёт сложные эмоции и символику. Вигман тщательно готовилась к созданию образа через эмоциональное погружение, природу и импровизацию. Она изучала внутренний мир персонажа и стремилась к максимальному, аутентичному и выразительному исполнению. Её экспрессивный подход открыл новые горизонты в хореографии и оставил значимый след в истории искусства.