

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

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ И ЕГО РОЛЬ В ТЕАТРЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДРАМЫ

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 581 группы
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

ФИРСОВОЙ ИРИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

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

И. Э. Рахимбаева

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

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2024

Введение. Современный танец представляет собой очень обширный и значимый пласт в современном искусстве. Он оказал влияние на мировую культуру и на новое воплощение идей и мыслей человека. Меняя отношение общества к хореографическому искусству, современный танец сделал пластическое искусство более доступным окружающим его людям. Танцевать смогли все, независимо от пола, телосложения и социального класса. Так, экспериментируя, занимаясь поисками новых форм, современный танец впервые в истории хореографии, начал ярко отражать действительность.

Особенностью этого направления хореографического искусства являлась определенная свобода самовыражения, совершенно новый философский подход к искусству и к человеку. Флагманом современной хореографии стал выражаемый через психологическое движение, психологический жест, смысл. Человек, его внутренние эмоции и чувства, то, о чем раньше было говорить не принято стали центром современного танца. Все техники современного танца создавались, исходя из философии: эмоция – есть главное условие движения, и раз классические «па» не способны эту эмоцию достоверно передать, раз каждое движение, взятое в отдельности, ни на что не влияет, значит надо создать такое движение и такую хореографию, чтобы это влияние было видно, чтобы смысл был в каждом, даже самом простом действии.

В это же время театр, который всегда являлся субъективным отражением реальности и социальных процессов под влиянием прогресса начала XX века двигался в том же направлении, что и современная хореография. Такие великие режиссеры как К. С. Станиславский, М. А. Чехов, В. Э. Мейерхольд и др. боролись за достоверность быта, жеста, и, в первую очередь, эмоций в театре.

Так, развиваясь параллельно, и делясь опытом друг с другом, разные виды искусства, говорили об одном и действовали, создавая спектакли, в одном философском направлении, они влияли друг на друга и, вполне закономерно, что на очередном этапе своего развития эти виды искусства –

хореография и драма, соединились, образовав новый жанр – пластический драматический театр.

Пластическая драма – это синтетический вид искусства, основы которого базируются на философии и системах работы драматического театра и современного танца. Феномен нового театрального жанра состоит в том, что все действие на сцене будут решены через пластическую выразительность актеров, с минимальным или же совершенным отсутствием речевого текста. То есть в этом новом жанре изменилась форма передачи сути происходящего на сцене действия от режиссера и актера к зрителю, и эта форма – форма «характерного жеста» и «говорящего тела», принципы движения танца модерн.

Зная это, мы понимаем, что современный танец, состоящий из большого количества техник и манипуляций с человеческим телом, является основополагающим в жанре пластической драмы, это форма существования актеров на сцене. Режиссерские решения основаны на законах современного танца: работы с телом, со сценическим пространством или построением действия сцены. Во все это грамотно внедряются техники работы актера над ролью, законы драматургии, режиссерская концепция и мысль автора.

Роль современного танца в пластическом драматическом театре очень велика. Современная хореография является технической основой пластической драмы, с помощью которой и ведется повествование.

К сожалению многие хореографы, работая с современной хореографией и стремясь создавать крупную форму, не знают и не различают два разных жанра: пластический драматический театр и театр танца. Из-за этого, уникальная философия современного танца теряется. Часто создатели спектакля используют бессмысленные телодвижения, направленные на создание атмосферы, или же рассматривают танец ради танца, действие ради действия, когда зритель должен догадываться, что хотел сказать хореограф. А это должно быть иначе. Действительно, в театре танца, часто можно увидеть лишь образ, и отсутствие сюжета. В пластическом драматическом театре,

современный танец служит опорой и технической основой выражения мысли автора, и бессмысленных атмосферных движений, в данном жанре быть не может. Каждый жест обязан быть осмыслен, передавать конкретную эмоцию, соответствовать сюжету и композиционному плану. И чтобы правильно использовать современную хореографию в рамках пластического драматического театра, понимать ее роль и ее место в этом жанре, не вводить актеров и зрителей в заблуждение, необходимо изучить вопрос с исторической и практической точки зрения. Это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы являются следующие труды: Методологическая основа работы строилась на изучении специальной литературы по истории и педагогике современного танца. Этим вопросом занимались многие научные деятели в области современного танца: Александрова Н. В., Вашкевич Н. Н., Атитанова Н.В., Никитин В. Ю., и другие. Также была изучена истории театрального искусства XX века, и труды великих театральных деятелей: Станиславского К. С., Чехова М., Мейерхольда В., методы работы с актерами Ли Страсберга. Были просмотрены документальные фильмы про развитие танца модернб «Век танца», просмотрены спектакли Пины Баунш: «Полнолуние», «Кафе Мюллер», «Синяя борода», «Весна священная» и другие, постановки Гедрюса Мацквичюса, и других режиссеров и хореографов, работающих в направлении пластической драмы. Была осуществлена работа с режиссером драматического театра Владимиром Юровым, постановка совместно с ним нескольких пластическо-драматических спектаклей: «Кайф», «Немой официант». Посещение актерских тренингов и работа с актерами драматического театра, постановка собственного пластического драматического спектакля «Диалог», обсуждение с командой создателей спектакля особенности жанра и разработка концепции спектакля, с последующим разбором и описанием спектакля.

База исследования: театральная мастерская «Образ» г. Санкт-Петербурга.

Цель работы – рассмотреть современный танец и его роль в театре пластической драмы

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Изучить современный танец, его возникновение и дать характеристики существующим техникам.
2. Представить театр пластической драмы как феномен современного театрального искусства.
3. Проанализировать работу театральной мастерской «Образ», остановившись на истории создания и направленности ее работы.
4. Провести разбор постановки пластического драматического спектакля «Диалог»

Работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассмотрены теоретические основы современного танца и его роли в театре пластической драмы. Первый параграф посвящен возникновению современной хореографии и характеристикам ее техник. Во втором параграфе рассмотрен театр пластической драмы как феномен современного театрального искусства. Вторая глава посвящена практическим основам создания пластического драматического спектакля и состоит из двух параграфов.

Основная текстовая часть.

Современная хореография, большой и интересный пласт современной танцевальной культуры. Говоря о ее общих характеристиках, мы затрагиваем не только сам современный танец, в понятие которого входит, модерн, постмодерн, андеграундные течения и экспрессивный танец, но также и большое количество техник танца модерн, важных для изучения по причине влияния их философий на понимание человеческого тела в рамках

пластической выразительности и хореографии, применимых в других областях искусства, и непосредственно в драматическом театре.

Танец модерн - это самостоятельная форма искусства, где по-новому соединились движения, музыка и свет. Представители танца модерн отринули все каноны классического танца и пытались открыть новое. В поисках новых тем и сюжетов, модернисты выбрали своим флагом человеческую душу. Раскрытие потаенных чувств и эмоций стало основой для творчества модернистов. И конечно темы, которые они находили, непременно следовало выражать новыми художественными средствами, соединяя знания всех областей искусства, модерн рождает новые формы существования артистов, а отказ от «заученных» форм академического искусства дает еще больше потенциальной реализации новых идей. Кроме того, только пластика модерна способна выразить проблемы, которые приобретают более приземленный, человеческий характер.

Танец модерн – это определенная система со своими принципами и законами технического исполнения, в которой тело обрело свой полнокровный язык.

Тело человека, «исполнителя роли» очень важно в этом виде танца. Более того современная хореография очень разнообразна. В ней зародилось и существует множество различных техник, все они влияют на пластический жанр в целом, то есть на умение артиста обращаться со своим телом, телом партнера, пространством. Знание и умение хореографа работать с этими техниками при создании спектакля очень важно, именно изучение и разбор истории и техник современного танца дает большую базу для работы с танцорами, актерами, и принципами пластического взаимодействия.

Театр пластической драмы – сложный синтетический жанр, возникший на стыке нескольких направлений в искусстве. Основой для вдохновения создания данного жанра послужил драматический театр и хореография. Феноменом же для современного театрального искусства это жанр является за счет особенности своего формирования, ведь базируется это искусство на

техниках и философии современного танца, демонстрирующем, что танец – может быть чем-то большим, чем просто красотой и изящностью линий, философией того, что тело артиста, это уже готовое высказывание, через пластическую выразительность которого, транслируется мысль произведения и эмоция ее сопровождающая. И на русской драматической школе, разработанной К. С. Станиславским, М. А. Чеховым и В. Э. Мейерхольдом.

Так же важными составляющими нового синтетического искусства стали: пантомима и клоунада, перформативные практики музыкального и визуального искусств, работа со светом и звуком, как с инструментами передачи мысли произведения.

Пластическая драма оформилась в самостоятельный жанр в конце XX века. До этого времени существовали крепкие укоренившиеся школы драматического театра, и школа балета, сформированная Вагановой, Григоровичем, и другими великими балетмейстерами, и теоретиками балета. И хоть Станиславский и Мейерхольд в подготовки актера драматического театра уделял важное значение движению, а балет существовал в России уже два столетия, ни то, ни другое в полной мере нельзя было назвать пластической драмой.

Одной из важнейших отличительных черт пластического театра является то, что в спектаклях отсутствует канонизированная движенческая лексика, а для каждой постановки она изобретается заново. Такая драма обращается к пластике и танцу как метафоре, визуализации внутреннего монолога, а также надтекстовому нарративу.

Поиски синтеза художественных средств драматического и хореографического искусств продолжились в 1990-е годы уже хореографами. Г.М. Абрамов, к тому времени уже хорошо известный своими постановками в спектаклях культовых режиссеров страны, создал «Класс экспрессивной пластики», исходя из актуальной идеи воспитания актеров, пригодных для решения задач пластического театра. «Класс» был создан в 1990 году, два года спустя был зачислен в актерский состав театра «Школа драматического

искусства» под руководством Анатолия Александровича Васильева и продолжал экспериментировать как в пластической импровизации, так и в поисках сценических форм представления актерской импровизации.

Термин пластическая драма является практически синонимом современного понятия «пластический театр», или же танцтеатр так же часто сами исследователи данной темы называют этот вид искусства – физический театр, потому что под «драмой» в данном случае или же «физической выразительностью» подразумевается не литературный жанр, а жанр театрального искусства. Это не балет, не опера, и не драматический театр в чистом виде, под которым мы обычно его понимаем, а именно жанровая разновидность драматического театра, в котором преобладает пластическая доминанта в выражении идеи автора спектакля, через физическое выразительное движение, хореографию и пантомиму.

Театр-Школа «Образ» - первая театральная школа в России, которая предложила взглянуть на практику театра как на новую уникальную технологию самопознания, саморазвития и творческой реализации.

Обучение в Театральной Школе Актерского мастерства «Образ» представляет собой непрерывный процесс самопознания, саморазвития и самосовершенствования через творчество участниками которого становятся и студенты и преподаватели.

Основой в обучении актерскому мастерству стала система Михаила Чехова - великого русского актера, создавшего уникальную систему актерского мастерства, по которой работают сегодня почти все западные театральные школы.

Позднее школа была преобразована в мастерскую, которая поддерживает систему К.С. Станиславского в рамках воспитания актера, его отношения к делу, к театру, коллегам, прививая базовые навыки работы в творческом пространстве и коллективе. Во многом благодаря такому воспитанию и профессиональному подходу к обучению, мастерская является одной из самых известных и востребованных в городе, и известной в стране.

Также в настоящее время на базе театральной мастерской «Образ», существует несколько любительских театров: театральное объединение «ТеОс» режиссеры и актрисы Марго Вафиной; Санкт-Петербургский независимый театр «ЕСЛИБЫТЕАТР» под руководством Сергея Якушева и Дарины Одинцовой – актеров театра «На Литейном».

При постановки пластического спектакля «Диалог» были выбраны такие практические основы современного танца как:

- импровизация, по техники гага Охада Нахарина;
- контактной импровизацией по технике Стива Пакстона;
- техника Марты Гретхем связанная экспрессивным жестом;
- система Дельсарта, с техникой разработки «характерного жеста» и эмоционального тела;
- система движения Рудольфа фон Лабана;
- техника Вима Вандекейбуса;
- техника Кристал Пайт;
- техника работы с предметом Пины Баунш;
- техника работы со сценической площадкой и существованием на ней актеров Мерса Каннингема;
- техника танца джаз-модерн при создании общих лексических комбинаций.

При этом актеры данного спектакля уже были воспитаны на основных техниках танца модерн: техника работы в ярусах, понятие о особенности координации в современной хореографии, владение техникой floor work, техникой swing движения и так далее.

Заключение. Современный танец – это в первую очередь уникальная философия, сформировавшаяся на фоне социальных изменений и прогресса начала XX века. Уникальность этой философии состоит в том, что центром повествования стал человек, его эмоции и чувства. Флагманом модерна является выражаемый через психологическое движение, смысл, смысл каждой эмоции, смысл каждого чувства, зарождающегося и расцветающего внутри

личности. Понятия: психологический жест, «характерный жест» и прием работы с пластической выразительностью «говорящее тело», являются неотъемлемой частью философии. Техники современного танца, создаваемые пионерами нового хореографического стиля, каждая по-своему уникальны. Они представляют собой большое разнообразие и новое прочтение законов сцены и человеческого тела. Соединяя эмоцию с телом, хореографы современного танца открыли новые приемы повествования, и вышли за границы хореографических «па». Это в свою очередь привело к расширению границ применений современной хореографии и созданию новых жанров. Новая философская мысль транслируемая через танец модерн, изменила отношение социума к искусству, как в целом, так и в жизни каждого человека. В связи с этими изменениями закономерное возникновение театра пластической драмы, подтверждает вывод о том, что современная хореография повлияла на все виды искусства, и подтолкнула режиссеров и хореографов на создание нового жанра, драматического театра, феноменом которого является манера повествования, и уникальная философия.

Пластическая драма как новый синтетический жанр, реализовала потенциал современной хореографии в крупной форме театрального представления. Техники и философия, которые характеризуют современный танец, в полной мере отражают концепции, передаваемые драмой, реализуют посредством «характерного жеста» задачи, поставленные перед режиссером-хореографом в театре пластической драмы.

Уникальность театра пластической драмы строится на таких принципах, как:

- синкретичность, сочетание различных форм искусства, для получения результата;
- четко простроенной режиссерской концепции с опорой на законы драматургии;
- проработанные персонажи, формирование сквозного действия и сверхзадачи;

- техники современной хореографии как лексической базой для передачи идеи спектакля;

- исполнители на сцене – актеры;

- спектакли в жанре пластическая драма ставятся на базе драматических театров.

Феномен тетра пластической драмы – это феномен слияния фундаментальной школы русского драматического театра и богатых своим разнообразием техник современного танца, где пластическая выразительность актера строится на принципах танца модерн как языке общения режиссера-хореографа со зрителем.

Театральная мастерская Образ на всех этапах своего развития является местом, где участники обучаются различным техникам актерского мастерства, ораторскому искусству и актерской речи, сценическому движению, хореографии, пластики тела и другим творческим дисциплинам. Образ обучения максимально приближено к профессиональному.

Разбор спектакля «Диалог» театра пластической драмы, позволяет отметить, что современный танец является лексической основой для передачи информации от режиссера к зрителю. Техники современного танца настолько разнообразны, что при помощи них можно выразить любую задумку режиссера-хореографа. Философия же, на которой базируются техники, полностью отвечает запросам драматического театра и поддерживает философию учений великих российских режиссеров в понимании, что есть драматический театр. Благодаря понятию «характерного жеста», эмоционального и психологического жеста и тела актера, на которых базируется эта философия и работа со спектаклем, современная хореография и драматический театр дополняют друг друга и в этой творческом взаимопонимании живет и развивается жанр пластического драматического театра.