

**Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ»**

Саратов, 2011 год

Иванова Н.А.

Методические указания по дисциплине «Музыкальная драматургия хореографических спектаклей» – Саратов, 2011. - 9 с.

Методические указания по предмету включают в себя краткое содержание учебной дисциплины, терминологический словарь, а также вопросы к экзаменам и зачетам, проверочные тесты. Предназначены для преподавателей вузов и студентов обучающихся по специальности 071301 «Народное художественное творчество», а также педагогов-хореографов училищ, колледжей и школ искусств.

Рекомендовано кафедрой хореографии
факультета искусств и художественного образования Педагогического института ГОУ ВПО
«Саратовский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского» в качестве учебно-методического
пособия для использования в учебном процессе

Цель дисциплины «Музыкальная драматургия хореографических спектаклей» – оснащение студентов знаниями из области теории и практики драматургии в объеме, необходимом для профессиональной деятельности педагога-хореографа.

Задачи обучения заключаются в создании у студентов целостного представления о художественной драматургии на основе системного подхода к музыкально-теоретическим, филологическим и специальным хореографическим знаниям; в формировании умения правильно оценивать достоинства музыкального произведения и определять возможности его использования в постановочной хореографической работе; выработка умения применять полученные знания в педагогической практике.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Представления о драматургии как о составной части теории драмы. Введение. Истоки понятия «драматургия». Связь драматургии с представлениями об эпосе и лирике: сравнение предмета отображения, специфического соотношения авторского субъективного начала и системы событий в сюжете.

Тема 2. Специфика понятия «музыкальная драматургия». Широта толкований понятия «музыкальная драматургия». Присущая музыке способность к отражению образов реальной действительности в движении, развитии, взаимосплетении и борьбе противоречивых начал допускает аналогию с драматическим действием. Но, прибегая к подобной аналогии, следует иметь в виду её относительность. Специфические закономерности, которым подчиняется развитие музыкальных образов в инструментальной музыке, лишь отчасти совпадают с законами сценической драмы.

В основе музыкальной драматургии лежат общие законы драмы как одного из видов искусства: наличие ясно выраженного центрального конфликта, раскрывающегося в борьбе сил действия и противодействия, определённая последовательность этапов раскрытия драматургического замысла (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка).

Отражение в принципах организации музыкального текста соответственно черт драмы, эпоса или поэмы. Поэтическое начало в произведениях малых форм; эпические черты в музыкальных образцах баллад, рондальных форм и вариационных циклов. Воплощение

драматических сюжетов в произведениях с сонатной формой. Специфика воплощения драматического сюжета в музыке и балете.

Тема 3. Сценарная драматургия. Роль структурной расчлененности художественного текста для сценического воплощения балета. Роль сюиты. Особенности сюжетной последовательности в хореографических и музыкальных произведениях (сходство и различия). Средства музыкальной и пластической выразительности. Стиль в музыке и танце.

Тема 4. Типы взаимодействия музыкальной и хореографической линий в драматургии балета.

Музыкальному выражению доступно не только описание ситуации, чувства, но и моделирование эмоции, показ ее в развитии. Музыкальный образ, подобно хореографическому, может развиваться. Принципы развития в музыке имеют очевидное сходство с принципами развития в хореографическом искусстве. Принципы развития и формообразования: простая повторность; варьированная повторность; разработка; контраст. Основные этапы развития музыкальной драматургии в балете.

Романтический балет. Связь балетного адажио с жанрами ноктюрна, романса, песни (дуэт Жизели и Альберта из I д., романс Альберта из 2 д.). Массовые сцены балета. Вальс из I д. – преломление формы рондо в балетной сцене.

Балетная музыка в творчестве П.Чайковского. Реформа балетной музыки, осуществленная П. Чайковским. Широкое использование методов симфонического развития в жанре балета. Переосмысление форм романтического балета (при сохранении номерного деления – симфонизация номеров, расширение границ и создание больших развернутых сцен). Интонационное обновление: насыщение балетной партитуры вокальным началом, выразительной песенной и романсовой мелодикой, приближение форм хореографического спектакля к оперным. Хореографический план М. Петипа и музыка П. Чайковского в балете «Спящая красавица».

Теоретическое обоснование Ф.Лопуховым идеи создания танц-симфонии и ее практическая реализация в творчестве М.Фокина. Черты эпического, поэтического или драматического повествования в балете. Характерные особенности симфонической балетной драмы в балетах И.Стравинского – драматическая действенность сцены, историческая достоверность образов, естественность пластики. Замена многоактного балетного спектакля одноактным. Отказ от классической танцевальной сюиты и канонизированных малых форм в «Петрушке». Обращение к симфонической и фортепианной музыке. Драматическое сопоставление сюжетной линии с городским ярмарочным фольклорным фоном. Симфоническое решение массовых сцен. Развитие тематических и

тембровых характеристик персонажей. Своеобразие драматизации темы «кукла – человек, человек – кукла», от механической ритмики к мелодизму. Проникновение в хореографию достижений И. Стравинского – полигармонических и полиритмических методов симфонизма.

Тема 5. Симфонические принципы в балете. Генезис музыкального симфонизма, связь с драмой. Симфонизация балета. Условность и обобщенность образов. Хореографическая и музыкальная тема, лейтмотив в симфонии и балете. Значение лейтмотивной системы в балетной музыке. Трансформация лейтмотивных характеристик как средство симфонизации драматургического развития. Приемы трансформации лейтмотивов в балете посредством придания им различной жанровой танцевальной окраски. Вальс – основа лейтмотивной характеристики Жизели, его модификация в балете.

«Коппелия» Л. Делиба. Характерные черты музыки: продолжение линии симфонизации балетных форм, расширение сферы психологической выразительности в музыкальной драматургии, яркое проведение лейтмотивных характеристик, развитие народно-жанрового колорита.

Лейтмотивная система в балетах Чайковского. Драматизация балетных финалов, усиление конфликтности. Новое понимание образной системы танцев. Линия симфонического развития музыки в «Щелкунчике». Инструментовка – драматургия тембров. Глубина музыкальной драматургии балета и упрощенность сюжета. Драматургия образов в музыке П. Чайковского и в новелле Э.Т.А. Гофмана.

Широкое использование полифонических приёмов, применение принципа сквозного развития в балетах Глазунова. Нетрадиционные подходы к жанру характерного танца (укрупнение формы), к роли коды в сюите (ее итоговое значение, концентрация в коде основных лейттем – «Вакханалия» из II д. «Раймонды» как итоговое завершение сюиты восточных танцев).

Хореодрама 30-40-х годов. Организация пластических форм на основе структурного принципа драмы, его действие на всех масштабных уровнях балетного спектакля. Повышенная сценическая содержательность.

«Ромео и Джульетта» Прокофьева, как образец хореодрамы. Отказ от традиционной классической структуры и выдвижение контрастно-составной структуры, основанной на более дробном номерном принципе, на оригинальном осмыслении симфонических закономерностей музыки. Своеобразие драматургического метода С. Прокофьева – контрастное соединение дробных номеров на разных уровнях музыкального развития.

Новая система образов, рождение новой сферы драматизма, взаимопроникновение противоборствующих образов в процессе интонационного развития, в сложных пересечениях основных линий музыкально-драматического действия. Проявление театрального видения композитора, его ощущение специфики музыки как пространственно-временного искусства: сближение контрастов, обострение противоречий, обнажение кульминации, глубокое проникновение в дух шекспировской трагедии, «освещение» ее с позиций современности. Использование традиций и новаторские тенденции в музыке балетов. Поиск органичного синтеза музыкальной и литературно-сценарной драматургии хореографического спектакля.

Организация музыкально-хореографической композиции на высшем масштабном уровне – на основе закономерностей музыки. 3-х частная «монументальная» музыкальная композиция: экспозиция (I акт, № 1-21), развивающая средняя часть (II акт, № 22-36), синтетическая реприза (III акт, № 37-50, кода (IV акт, № 51-52). Экспозиция – самостоятельность тематизма (№№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и т.д.). Развивающая часть – номера в характере развития, в том числе – мотивной разработки (№№ 19, 23, 26, 27 и др.). Разработочная трансформация темы из № 3 «Улица просыпается» в № 34 «Меркуцио умирает». Синтетическая реприза – возвращение тематизма I и II актов с более активной комбинаторикой (№ 37 Вступление, № 38 «Ромео и Джульетта», № 40 «Кормилица» и др.). Кода – повышенная концентрация прежнего тематизма («Тема смерти» из № 44 «У Лоренцо», «Тема любви» из № 39 «Прощание перед разлукой», «тема вражды» из № 6 «Бой»).

I акт – полирефренное рондо. Тяготение к сквозным музыкальным структурам и принципы хореографии, основанные на неповторяемости рисунка движений даже при повторах и репризах в музыке.

Интонационный конфликт – один из важнейших принципов развития драматургии в советской балетной музыке. Типы интонационного конфликта. Ведущий принцип формирования балета в целом – сочетание законченных, замкнутых номеров с непрерывным развитием музыки, т.е. сочетание «номерной» структуры со сквозным развитием.

Вопросы к зачету

1. Главные средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием произведений. Соотнесение музыкальной и пластической выразительности в балете.
2. Признаки драмы.
3. Особенности предмета отображения в эпосе, лирике и драме.
4. Черты эпического, поэтического или драматического повествования в балете.
5. Стиль в музыке и танце.

5. Сценарная драматургия
6. Теоретическое обоснование Ф.Лопуховым идеи создания танц-симфонии и ее практическая реализация в творчестве М.Фокина.
7. Типы взаимодействия музыкальной и хореографической линий в драматургии балета
8. Особенности сюжетной последовательности в хореографических и музыкальных произведениях (сходство и различия).
9. Принципы развития в музыке и многообразии их пластических воплощений в танце
10. Хореографическая и музыкальная тема, лейтмотив в симфонии и балете.
11. Условность и обобщенность образов.
12. Генезис музыкального симфонизма, связь с драмой.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Тема 1. Основы теории драмы

Контрольные вопросы:

1. Какое значение имеют идейно-художественные особенности балетного спектакля?
2. Что входит в содержание балетного спектакля? Что такое «тема»? «Идея» пьесы?
3. Какое значение в развитии действия занимает конфликт? Его определение.
4. Как определяют композицию драмы Аристотель и Гегель?
5. Каковы важнейшие условия выбора репертуара в балетном театре?
6. В чем заключается современность балетного спектакля? Ее отличие от злободневности.

Задания для самостоятельной работы:

1. Прочитать и законспектировать: Пушкин и театр. М., 1953. С. 392-399; Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 57; Гегель Г. Ф. Собр. соч. Т. 14. М. - Л., 1958. С. 243-245. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Л., 1980. С. 82-95. Карпушкин М.А. Размышления о театральной педагогике. Самара, 2001. С. 218-229.

2. Определить тему, идею, конфликт в выбранном прозаическом произведении или отрывке (по заданию педагога).

Тема 2. Специфика понятия музыкальная драматургия

Контрольные вопросы:

1. Что такое музыкальная драматургия

2. Каково значение законов драматургии в процессе создания музыкального произведения
3. Каковы проявления черт драмы, лирики и эпоса в драматургии музыкального произведения

Задания для самостоятельной работы:

1. Прослушать 1 часть Сонаты №12 Бетховена, 1 часть Сонаты e-moll Грига, «Свадебный день в Трольхаугене» Грига, «часть Сонаты F-dur Моцарта
2. Проанализировать прослушанные произведения и определить тип организации художественного текста (отметив наличие или отсутствие «лирических отступлений», степень устремленности к кульминации, соотношение объективного и субъективного в тексте)

Тема 3. Сценарная драматургия

3.1. Контрольные вопросы:

1. Что такое драматическая коллизия?
2. Что является движущей силой, определяющей развитие драматического действия?
3. Охарактеризуйте развитие конфликта в системе коллизий, возникающих по ходу общего действия драмы.
4. Дайте определение драматическому конфликту.
5. Какова роль драматурга в процессе выбора действенных конфликтов и коллизий?

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить доклад о драматургии балета.
2. Создание сценария этюда с подробным изложением действенной партитуры, использованием выразительных средств.

3.2. Контрольные вопросы:

1. Чем событие отличается от предлагаемых обстоятельств? Какая связь существует между ними?
2. Как определить исходное событие, каковы его признаки?
3. Что отличает основное событие и центральное?
4. Какой прием предлагает Г.А. Товстоногов для постижения объективной идеи пьесы?
5. Как определить главное и финальное событие в балетном спектакле?

Задания для самостоятельной работы:

1. Прочитать и законспектировать: Кнебель М. О. О том, что мне кажется особенно важным. М., 1971. С. 57-59. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. М., 1984. С. 297-342. Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1957. С. 54- 94. Поламишев А. М. Событие – основа спектакля. М., 1977.

2. Определить исходное, основное, центральное, главное и финальное событие, ведущее и исходное предлагаемое обстоятельство в прозаическом произведении, выбранной для самостоятельной работы.

Тема 4. Типы взаимодействия музыкальной и хореографической линий в драматургии балета

Контрольные вопросы:

1. Определите законы построения драматического, музыкального и хореографического произведения. Охарактеризуйте их.

2. Каково значение законов драматургии в технологии создания хореографического произведения.

3. В чем специфика хореографического искусства?

4. Как применяются законы драматургии в сочинении различных хореографических форм.

5. Что такое сюжетное действие – бесконфликтное, конфликтное.

6. Как реализуется сюжет в фавуле?

7. В чем своеобразие сюжетности?

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализировать лучшие произведения отечественных балетмейстеров в плане композиционного построения, составление краткой аннотации.

Перечень литературы и средств обучения

1. Основная литература:

1. Бахрушин Ю.А. История русского балета. – С-Пб: «Лань», 2009 – 336 с.

2. Дополнительная литература:

1. Русский балет: энциклопедия.-М,2002