

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Дивногорска »**

**Учебно - методические рекомендации
по дополнительной общеразвивающей программе в области
хореографических искусств:
Тема: «Сюжетный и бессюжетный танец»**

**Разработчик:
преподаватель хореографии
МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска»
Кучина Мария Владимировна**

г. Дивногорск 2018

Содержание:

1. Введение
2. Сюжетный танец
3. Хореографический образ
4. Композиционный план сюжетного танца
5. Бессюжетный танец и его драматургия
6. Образ в бессюжетном танце

Введение

Танец - это самая древняя форма человеческого самовыражения. Танец - ритмичные, выразительные телодвижения, выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением

Занимаясь творческим процессом, создавая танцевальные постановки педагог-хореограф, балетмейстер опирается, на эстетическое воспитание общества в целом и на эмоциональную культуру участников постановочного процесса. Только такое воздействие будет иметь целостное художественное произведение, при создании которого сохраняются все законы композиционного построения. В хореографической постановке на первый план ставится «зрелищность», а не духовное содержание, в результате чего произведение теряет художественную ценность и не несет воспитательной функции, как для зрителя, так и для исполнителя.

Пластический язык, на котором говорит хореография со зрителем, таков, что понятен человеку любой национальности без перевода. Сценический танец способен взволновать зрителя: вызвать у него смех, слезы, заставить серьезно размышлять. Особенно все это характерно для сюжетного танца.

Сюжетный танец

Непростые задачи встают перед педагогом, когда он берется за постановку сюжетного танца. Ведь сюжетный танец - это маленькая пьеса с персонажами, где каждый наделен индивидуальным характером и образом.

Сюжетный танец всегда бывает образным, где сюжет (от франц. Sujet - тема, предмет) - это ряд событий, в которых раскрывается основное содержание замысла. Содержанием танца может являться: любовь, жизнерадостность, молодость, а также и горе, расставания и т.д. Сюжетное действие в танце строится либо как бесконфликтное, где воссоздается образ лирического переживания или пейзажной зарисовки, либо как конфликтное, где в основе лежит противоречие. Если рассмотреть последний случай, то мы можем наблюдать разные характеры, устремления, жизненные позиции, которые сталкиваются и отстаивают свои интересы. Тут действие развивается по всем законам драматургии, проходя этапы: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку.

Основой сюжета хореографической постановки является сценарий, который воплощается в музыке. Работая над сюжетным танцем, балетмейстер как художник выступает в трех основных качествах: драматург, хореограф и режиссер.

Отсюда становится понятным, какой объем знаний и умений требуется автору сюжетного танца. Авторами сюжетных танцев являются сами хореографы. Поэтому им необходимо помимо соответствующих знаний в

области танца, музыки, режиссуры и оформления сцены владеть мастерством драматурга.

Формы зарождения балетмейстерского замысла разнообразны. Но не важно, что послужило первоисточником, главное личная заинтересованность постановщика, его отношение к этой теме и как он хочет преподнести свою идею зрителю. Эта заинтересованность и взволнованность хореографа должна заразить всех исполнителей и музыкантов на период постановки сюжетного танца. Только тогда возможен успех.

Самое ответственное момент- выбор сюжета, темы. Постановщик должен понимать время, в котором живет и для которого творит. Но мало придумать сюжет и тему. Надо обязательно понимать, а можно ли это показывать? Нужна ли такая постановка? Какую пользу она принесет и обогатит ли вашего зрителя? Поэтому хореографу следует обращаться к материалу, который хорошо знает. Поиск темы и сюжета потребует немалой затраты времени, труда и энтузиазма как со стороны руководителя, так и участников коллектива. Мало знать сюжет и тему для постановки, нужно еще определить подходящий жанр, чтобы яснее раскрыть ее замысел и тогда уже в соответствии с жанром подбирать выразительные средства.

Виды жанров в хореографии разнообразны: лирический, комический, драматический, трагедийный, героический, эпический, сатирический, смешанный, где могут быть черты разных жанров. Жанр выбирает сам руководитель-постановщик, опираясь на свои возможности и возможности исполнителей. Также постановщик не должен забывать о выразительных средствах (танцевальные движения, музыка, пантомима и оформление). Осуществляя постановку, руководитель подбирает такие выразительные средства, которые наиболее ясно выражали бы содержание постановки.

Жанр определяет характер танцевальных движений, предъявляет определенные требования к музыкальному материалу, который в дальнейшей работе способствует решению постановок. Музыка и характерные движения должны строго соответствовать жанру, иначе тема и сюжет останутся непонятными зрителю, они не «прозвучат». Но важно помнить, что конкретных правил в каждом жанре нет. К примеру возьмем лирический танец юноши и девушки, не обязательно всех их движения должны быть плавными, медленными, спокойными и т.д. Ведь между героями может что-то произойти, где они сделают резкие движения, например сильно топнут ногами. Или почему мы не можем эти же взаимоотношения раскрыть на игровом музыкальном материале в более подвижном темпе и не плавными движениями, а легкой дробушкой? Подтекст между ними останется все тот же - лирические взаимоотношения.

Это говорит о том, что готовых, конкретных рецептов здесь быть не может: все зависит от темы, сюжета и возможности коллектива и руководителя, от того, какими выразительными средствами он владеет и какие он использует для раскрытия постановки. Таким образом, в сюжетной

постановке выбранный материал, дает возможность в художественной форме донести до зрителя ту или иную идею.

Идея, тема, это то, о чем говорится в танце. Материалом для темы могут быть самые различные явления, которые интересуют, волнуют и находят живой отклик у народа. Например, это может быть тема труда, патриотическая тема, тема дружбы народов, бытовая тема и многие другие. В процессе увиденной постановки зритель должен прийти к определенному выводу, умозаключению. Они и будут той идеей, во имя которой создается композиция танца. Следовательно, руководитель, обращаясь к сюжетно-тематическим постановкам, должен, прежде всего, уметь выразить главную мысль произведения, его идею. Идеей сюжетного танца является мысль автора, в которой он хочет убедить зрителя. Эта мысль находит свое первичное выражение в теме, в основном материале, посредством которого раскрывается идея произведения. Носителями идеи и темы сюжетного танца являются хореографические образы. Темы и идея обязательно рассматриваются в единстве как основа постановки.

Хореографический образ

Хореографический образ в танце - это целостное выражение чувства и мысли, человеческого характера. Образный танец содержателен, эмоционален, наполнен внутренним смыслом. Он всегда говорит о человеке, о народе, о стране, о времени. В зависимости от исполнительских возможностей можно браться за постановку сюжетов той или иной психологической сложности. Надо всегда начинать с малых работ, не требующих большого технического и актерского мастерства, а далее постепенно переходить к более крупным постановкам.

Как правило, руководители коллективов сами находят материалы и составляют сценарий будущего танца. Для этого может послужить бытовой сюжет, литературный источник, названия или тексты песен, картина или народные поговорки. Не следует к выбору темы подходить поспешно. Ведь постановщик должен заранее «увидеть» свою постановку и представить хореографическое воплощение на сцене.

Вот у постановщика родился замысел, иначе говоря, творческое видение образа. Но от замысла до его воплощения лежит сложный тернистый путь творческих поисков и находок. Естественно у каждого хореографа по-разному рождается свой танец. Один сразу «видит» весь танец, другой только отдельные кульминационные моменты, элементы движений, характеризующие образ, развитие действия, а третий начинает ставить танец с первых тактов музыки и в процессе работы над постановкой сочиняет, находит те образные, выразительные движения, которые у другого балетмейстера родились еще до начала работы.

Но решающим началом для всех постановщиков является одно: они должны быть хорошо знакомы со всеми компонентами постановки - с музыкальным материалом, со сценической площадкой, с костюмами и

исполнителями. Приступая к работе, руководитель должен помнить об одном необходимом условии. Что бы он ни ставил - сольный, массовый танец или пантомимную сцену, - он всегда обязан следовать основному закону драматургии. Балетмейстер должен стремиться почувствовать весь образ и предельно точно выразить его характер средствами хореографии.

Первая задача на подготовительном пути создания постановки - либретто, в котором драматургия сюжетного танца находит свое первое рождение. Именно здесь заложены тема, сюжет, образ и характер персонажей будущего произведения. Но к либретто можно приступать только после того, когда станет явно, во имя чего сочиняется танец, что именно и какими выразительными средствами будут использованы. В либретто определяется время и место действия. Если в основе замысла лежит исторический материал, необходимо заранее познакомиться с культурой и бытом данной эпохи.

Чаще всего источником творческого замысла балетмейстера являются ранее созданные музыкальные образы. В этом случае либретто сюжетного танца строится в строгом согласии с идейно-художественной концепцией музыкального произведения, его формой, структурой и прочим. Но бывает, что балетмейстер сам сочиняет сюжеты танца.

Всем хорошо известно, что музыка и танец неотделимы друг от друга, что музыка - душа танца. Она должна быть образна, выразительна, содержательна и эмоциональна. Но очень часто музыка не соответствует выбранному сюжету. А бывает и наоборот, когда музыка прекрасна, а тема и сюжет не могут быть решены средствами хореографии.

В постановке только в исключительном случае можно использовать музыку разных композиторов, но здесь важно помнить о том, что музыка должна быть единой по стилю и полностью отвечать драматургии, задуманной хореографами. Иногда обращаются и к песенной музыке, но чаще всего этот музыкальный материал подлежит специальной обработке. Небрежное отношение к подбору музыкального материала не просто затруднит работу руководителя, но и приведет к неудаче.

Композиционный план сюжетного танца

Ответственным периодом в сочинении постановки у хореографа является составление композиционного плана. Если в плане окажется ошибка, то она обязательно повторится в музыке. Хореограф должен хорошенько разобрать постановку на части и понимать её место и время действия. Место действия - географическое положение: Сибирь, Урал, Кавказ; потом, где происходит действие на лужайке, на берегу реки, на улице, на балу в помещении. Время действия - исторический период, либо время года, часть дня - рассвет, утро, вечер.

После надо перечислить действующих лиц и подробно пояснить кто и в какое время должен находиться на сценической площадке. Также в

композиционном плане фиксируется желательный характер музыки, ее ритм и размер, указывается характер каждой музыкальной части, дается точный хронометраж, то есть продолжительность музыкального периода в минутах и секундах. Руководитель должен точно рассчитать, сколько ему нужно минут для каждой части и для всей постановки. Нельзя переборщить с длительностью номера, иначе зрителю может стать скучно.

Сюжетно-тематические постановки строятся и развиваются по законам драматургии. В начале танца руководитель должен как бы ввести зрителя в курс действия, показать среду, взаимоотношения, условия, в которых возникает в дальнейшем конфликт, - это называется экспозицией.

Событие, которое является началом действия. Оно либо обнаруживает уже имевшиеся противоречия, либо само создает конфликты – это называется завязкой.

Далее следует событие, с которого начинается действие и благодаря которому появляются последующие события, — это называется завязкой. Она порождает углубление конфликта, выражающегося в ряде поступков, взаимодействий, — это будет развитие действия.

Развитие действия, в свою очередь, приводит к наибольшему напряжению в борьбе, к кульминации, - это высшая точка конфликта, когда противоречие достигает своего предела и выражается в особенно острой форме.

После чего наступает развязка - итог событий.

Как только выстроена композиционно-драматургическая структура танца, то процесс сочинения хореографического произведения далее проходит обычным путем: музыка, текст, режиссура. Также требуется глубокая работа над актерским мастерством, чтобы тонко передать внутренний мир каждого героя и его эмоциональные побуждения языком танца. Успеху танца способствует удачное художественное оформление сцены, костюмы и грим.

Бессюжетный танец и его драматургия

Бессюжетный танец – это вид танца, в котором сюжет отсутствует.

Отсутствие сюжета тем не менее не означает бессодержательности, отказа от отображения окружающего мира.

Сюда относится орнаментальный хоровод, пляска, хоровод-игра. Бессюжетная драматургия будет определяться развитием хороводной формы, т.е. композицией (рисунком и лексикой от простого к сложному). Сложные рисунки не насыщаются трудными по технике движениями или наоборот сложные движения ярко смотрятся в простых рисунках.

В бессюжетном танце связующей нитью заменяющей действие, является проходящее через танец одно движение или комбинация или рисунок, повторяющиеся время от времени (лейтмотив-ведущий мотив)

Драматургия бессюжетного танца имеет те же 5 основных частей, что и сюжетный танец, только имеет другое раскрытие некоторых из них.

1. Экспозиция выход исполнителей, характеристика действующих лиц, время, место действия, даёт характер действия, эмоциональный настрой (лирический хоровод, вихревая пляска).

2. Завязка начало развития содержания и образа, начало развития формы.

3. Развитие действия решается за счёт развития усложненной лексики рисунка музыкальной драматургии.

4. Кульминация самый сложный рисунок или движения, или быстрый темп, всё самое интересное. Когда на финал танца исполнители остаются на сцене это совпадение кульминации и развязки. Так же кульминация может быть выстроена с помощью музыкальной или хореографической паузы – приём «стоп кадр». Это означает, что текучесть танца прекращается, и исполнитель на некоторое время замирает в заданных позах. Балетмейстер выстраивает мизансцену, чтобы заострить важную мысль характерную для этой композиции или другой задачи. Кульминация может быть выстроена эмоционально за счёт музыкального материала, но всегда это вершина образа.

5. Развязка действие заканчивается, может совпасть с кульминацией, а может быть растянутой. Постепенный уход за кулисы. Любое зрелище воспринимается в целом, если есть недостатки в исполнении, нужно рассеивать внимание зрителей светом, оформлением, аккомпанементом и самой композиции, так же обращать внимание на костюм, детали и грим.

Образ в бессюжетном танце

В бессюжетных танцах нет сюжетной линии, конкретного действия, но есть образ - народа, времени года, растения, животного, эмоционального состояния и т. д.

Например: образ символа русской природы - дерева берёзы в постановке Н. Надеждиной - «Берёзка».

Удаль и молодой задор русских парней и девушек в пляске «Полянка», жаркое, игривое, солнечное «Лето» в балетмейстерских работах И. Моисеева.

Танец может наполняться признаками образного и очеловеченного подражания птице (лебедю, орлу, голубю и т. д.), сказочной ящерице, цветку, драгоценному камню.

Примером могут служить танцевальные партитуры созданные в балетах «Каменный цветок» и «Щелкунчик» Юрия Григоровича, «Лебединое озеро» Мариуса Петипа и Льва Иванова, «Жар — Птица» и «Видение розы» Михаила Фокина, миниатюра Касьяна Гойлезовского «Нарцисс».

Также использование русского песенного фольклора, отражающего характер, мысли, чувства, эстетические взгляды и понимание красоты окружающего мира - все это может быть в бессюжетном танце.

Заключение

Таким образом, на основе ознакомления с некоторой учебной и иной литературой по данной теме можно сделать определенные выводы.

Танец является инструментом общественного физического и духовного воспитания, где танцевальный образ является одной из форм отражения действительности и имеет объективное познавательное и воспитательное значение. Занимаясь творческим процессом, создавая танцевальные постановки педагог-хореограф, балетмейстер воздействует, посредством хореографического искусства, на эстетическое воспитание общества в целом и на эмоциональную культуру участников постановочного процесса. Такое воздействие будет иметь только целостное художественное произведение, при создании которого сохраняются все законы композиционного построения.

Однако с ростом технической оснащенности исполнения на первый план ставится «зрелищность» танцевальной постановки, а не ее духовное содержание, в результате чего произведение теряет художественную ценность и не несет воспитательной функции, как для зрителя, так и для исполнителя. Процесс создания хореографической композиции непросто и включает в себя ряд различных этапов.

Сюжетный танец – это танец, в котором развивается действие и сюжет. Как правило, бессюжетные танцы, в отличие от сюжетных, - это вставные номера, вставные танцевальные сцены, которые безболезненно, без ущерба для всей драматургии можно сократить, убрать, поменять местами или внутри них изменить язык, композицию. Изменения вносимые в сюжетный танец, нарушают драматургию как самого танца, так и всего спектакля в целом.

Список литературы:

1. Захаров Р.В. Сочинение танца: Страницы педагогического опыта. — М.: Искусство, 1983. — 224с., рис., 24л.ил.
2. А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров «Основы характерного танца». 2007. Изд.: Лань, Планета музыки.

Интернет источники:

1. <http://pedsovet.su/load/252-1-0-47602>
2. <https://studfiles.net/preview/4416105/>
3. <https://infourok.ru/konspekt-syuzhetnaya-i-bessyuzhetnaya-horeografiya-1216328.html>
4. https://studopedia.su/1_3284_dramaturgiya-bessyuzhetnogo-divertimentnogo-tantsa.html
5. http://studbooks.net/680056/kulturologiya/osnovnye_zakony_dramaturgii_horeograficheskom_proizvedenii