

Введение

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Предмет «Композиция танца» состоит из двух взаимозависимых и взаимодополняющих частей — теоретической и практической. В теоретической части изучаются вопросы методологии создания и постановки хореографического произведения. На практических занятиях студенты приобретают навыки постановочной и репетиционной работы как самостоятельно, так и в коллективе. Теоретические и практические занятия могут быть дополнены занятиями просмотром видеоматериалов, посещениями культурными мероприятиями хореографической направленности, мастер-классами с последующим анализом увиденного. Учебно-методическое пособие состоит из введения, учебно-методических материалов и списка литературы.

Учебно-методические материалы поделены на четыре раздела:

- «Хореографическое искусство как вид деятельности»;
- «Этапы создания хореографического произведения»;
- «Основные составляющие хореографической композиции»;
- «Художественно-выразительные средства».

Каждый раздел дополнен заданиями для самостоятельной работы.

Первый раздел «Хореографическое искусство как вид деятельности» рассматривает понятие «искусство», особенности творческого процесса, основные функции произведения искусства и классификацию искусства по признакам, характеристикам и категориям, суть деятельности хореографа, характеристику личностных качеств хореографа, смыслообразующие основы деятельности балетмейстера, виды и жанры хореографического искусства, стилизацию и хореографическую форму.

Второй раздел «Этапы создания хореографического произведения» описывает особенности создания хореографического произведения в профессиональном и любительском коллективе, особенности постановок для конкурсной

и концертной программы, особенности концертной и конкурсной деятельности, возникновение замысла хореографического произведения, выбор тематики и темы хореографического произведения, способы обозначения проблемы и раскрытия идеи в бессюжетной и сюжетной хореографии, программа хореографического произведения, состояние, содержание и форма хореографического произведения.

Третий раздел «Основные составляющие хореографической композиции» содержит методику и правила композиционного построения бессюжетной и сюжетной хореографии, правила выбора названия хореографического произведения, способы подбора и принципы работы с музыкальным материалом, поиск готового музыкального материала, особенность работы с песенным материалом, монтаж музыкального материала, методику и правила создания хореографического образа, систему образов в сюжетной и бессюжетной хореографии, методику и правила создания хореографической образной лексики, структуру хореографического текста, логику развития рисунка внутри композиции танца, выразительные приёмы применения рисунков, взаимосвязь рисунка и музыкального материала, виды рисунков, закономерность зрительского восприятия рисунков, взаимосвязь рисунка и лексики, принцип логики развития рисунка.

В четвёртом разделе «Художественно-выразительные средства» рассматривается особенность работы с предметом, взаимосвязь предмета и хореографической лексики, способы работы с бытовыми и сценическими предметами, способы работы с предметом в сценическом пространстве.

Каждый раздел дополнен списком рекомендуемой литературы. Работа содержит, в том числе, темы практических (семинарских) занятий, задания для самостоятельных работ, примерные темы докладов и рефератов, примерные темы курсового проекта.

Цель и задачи курса «Композиция танца»

Цель изучения дисциплины — формирование способности разрабатывать и реализовывать хореографические проекты, разрабатывать и осуществлять постановку хореографических произведений.

Задачи:

- научить разрабатывать и ставить хореографические произведения разных форм;
- научить разрабатывать и ставить хореографические произведения разной направленности;
- научить разрабатывать и реализовывать хореографические проекты различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях;

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины «Композиция танца» учащийся должен:

Знать:

- основные принципы композиционного решения хореографических произведений при создании малых, средних, больших форм;
- принципы создания хореографических произведений в сценическом и несценическом пространстве;
- методы и способы постановочной деятельности хореографических проектов различной направленности.

Уметь:

- применять законы композиции танца при создании хореографических произведений;
- осуществлять постановку хореографического произведения;
- работать индивидуально и в команде над разработкой и воплощением хореографических проектов.

Владеть:

- навыками постановки хореографических произведений разных форм и направленности;
- профессиональной терминологией для объяснения и передачи хореографического материала;
- навыками творческой коллаборации; навыком работы самостоятельно и в команде.

Раздел 1

Хореографическое искусство как вид деятельности

1.1. Содержание искусства

Содержание темы

1. Определение понятия «искусство».
2. Процесс творчества и его особенности.
3. Основные функции произведения искусства.
4. Классификация искусства по признакам, характеристикам и категориям.

Понятие «искусство» имеет множество определений и может быть рассмотрено с позиций различных наук: философии, эстетики, искусствоведения, обществознания.

В русском языке понятие «искусство» несёт в себе два основных значения, существенно различающихся по сути:

– первое включает в себя некое умение, знание дела, владение профессиональными навыками на высшем уровне. То есть, совершенство того или иного мастерства в какой-либо сфере деятельности, в том числе не связанной с творчеством.

Например: владеть искусством вышивания, строительства; быть искусным кулинаром, воином; искусно вести беседу, водить автомобиль.

– второе значение подразумевает духовно-творческую художественную человеческую деятельность в самом широком смысле.

Определений термина «искусство» множество, вот некоторые из них:

– это особый вид духовной сферы деятельности, основанный на творческом воспроизведении окружающего мира в художественных образах;

– это особый вид формотворческой деятельности человека, создающей образные и символические структуры, которые обладают эстетическими, познавательными и коммуникационными функциями;

– это образное осмысление действительности, процесс и итог выражения внутреннего и внешнего (по отношению к творцу) мира;

– это особый вид духовно-практического освоения действительности и эстетического отношения к ней;

– это разные виды культурной деятельности человека, направленные на познание мира с помощью художественных образов, воспроизводящие действительность через творчество и удовлетворяющие эстетические потребности людей;

– это результат творческой деятельности человека, способ изображения реальной действительности или вымышленного мира в художественных образах;

– это творческая деятельность, отражающая интересы не только самого автора, но и других людей.

– это одна из форм общественного сознания, отражающая действительность через художественные образы;

Таким образом, видно, что это род человеческой деятельности, связанный с наблюдением повседневной жизни, анализом и рефлексиями, преобразующимися в иносказательную форму — художественный образ, который имеет сильное воздействие не только на создателя искусства, но и на того, кто его воспринимает.

Объектом (или предметом) искусства является мир вообще и человек в частности, а формой существования — художественное произведение как результат творческой деятельности. Произведение искусства — высшая форма результата творчества.

Цели искусства:

– распространение духовных благ;

– самовыражение автора.

Само слово «искусство» берёт свои корни от церковнославянского «*искусьство*» и старославянского, и образовалось от корня «*искоусь*», имевшего несколько значений: испытание, искушение, опыт, проба, пытка.

В английском языке такой вид человеческой деятельности обозначается словом «*art*», которое имеет более широкое значение, чем слово «*искусство*» в русском языке.

Произведения искусства, являясь предметным воплощением человеческого гения, становятся достоянием эстетической культуры общества, важнейшими духовными ценностями, передающимися из поколения в поколение. Овладение культурой, эстетическое воспитание личности невозможны без приобщения к искусству. В произведениях искусства прошлых веков запечатлён духовный мир тысяч поколений, без освоения которого человек не может стать человеком в подлинном значении этого слова. Каждый человек — это своеобразный мост между прошлым и будущим. Он должен освоить то, что оставило ему прошлое поколение, творчески осмыслить его духовный опыт, понять его мысли, чувства, радости и страдания, взлёты и падения и передать всё это потомкам. Только так движется история, и в этом движении огромная роль принадлежит искусству, выражающему сложность и богатство духовного мира человека.

Отличие процесса творчества от остальной человеческой деятельности в том, что творческий процесс иррационален, возникает под воздействием чувств и эмоций, создаётся художником интуитивно, не поддаётся описанию и анализу. То же самое справедливо и для зрителя, который воспринимает произведение искусства на подсознательном, чувственном уровне.

Несмотря на то, что существуют законы и алгоритм создания художественного произведения (в любой области искусства), без которых творец не сможет создать целостного и «грамотного» авторского высказывания, однако соблюдение этих правил не означает, что в результате родится произведение искусства. Необходима ещё одна составляющая, которая, как правило, обозначается словом «*талант*».

Одно из определений таланта сформулировано как: «выдающиеся природные способности человека, проявляемые в определённой сфере деятельности, позволяющие на основе принятия нестандартных решений добиваться высоких результатов». Талант, помимо того, что зависит от наличия у человека совокупности способностей к определённой деятельности, предполагает развитие этих способностей до высокого уровня. Только тогда возможно успешно, самостоятельно

и оригинально выполнять определённую деятельность, получать продукт, отличающийся новизной, высоким уровнем исполнения и общественной значимости.

Таким образом, категории, составляющие определённые относятся к области субъективного восприятия, лежащего вне рамок доказуемости и логического объяснения.

Действительность и повседневность воспринимается художником через призму творческого восприятия и конвертируется в художественные образы. Любые пережитые события, анализ, выводы — то есть индивидуальный жизненный опыт ложатся в основу творчества. Следовательно, произведение искусства всегда субъективно и является отражением личностного восприятия мира творцом.

Как правило (в большинстве своём), художественные произведения являются композиционно выстроенными и представляют законченное авторское высказывание.

Итак, отличительной чертой искусства является чувственное восприятие мира, выраженное в трёх основных составляющих: образность, субъективность, законченность.

Благодаря своей полифункциональности, искусство затрагивает все области нашей деятельности. Его значимость в жизни отдельного человека и человечества в целом, его роль и влияние на развитие общества сложно переоценить.

Произведения искусства существуют как целостный феномен и имеют свою значимость исключительно в совокупности и взаимосвязи составляющих его функций.

Рассмотрим несколько важнейших функций и дадим краткую характеристику.

1. *Эстетическая* (искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентаций).

Эстетическая функция является специфической и пронизывает все другие функции искусства, делающей его искусством в подлинном смысле слова. Это первая по значимости среди других сущностных функций.

Искусство — это чувственное познание мира, дающее человеку эстетическое наслаждение. Это особая форма духовного удовольствия, отличная от плотского.

Эстетическая функция позволяет воспроизводить действительность по законам красоты. Эстетический (художественный) вкус формируется благодаря возникновению эмоциональной оценки воспринятого произведения искусства (пропущенного через сердце содержания). Художественное произведение производит впечатление и оставляет ощущения и чувства радости, грусти, умиротворения, тревоги, согласия, неприятия, возмущения, отторжения. Искусство формирует в нас способность давать подобные эстетические оценки, отличать трагическое от комического, прекрасное от безобразного, возвышенное от низменного.

Эстетическая функция:

- формирует способности и потребности человека;
- воспитывает ценностное сознание;
- учит видеть жизнь сквозь призму образности;
- обеспечивает социализацию и пробуждает творческий дух личности, желание и умение творить по законам красоты, стимулирует её творческую активность;
- даёт эстетическое наслаждение в результате общения с подлинным творением искусства.

2. *Информационно-коммуникативная* (искусство как сообщение и общение).

Искусство является способом художественного общения, универсальной знаковой системой, своеобразным языком, средством коммуникации вне зависимости от национальности и физиологических особенностей человека. В современном мире искусство является незаменимым инструментом мирного сосуществования и сотрудничества, способом установления взаимопонимания народов.

3. *Познавательно-эвристическая* (искусство как знание и просвещение).

Искусство возникло гораздо раньше наук. Наскальная (пещерная) живопись впервые появляется в период верхнего палеолита, примерно от 40 до 10 тысяч лет назад. Разумеется, эти рисунки нельзя считать произведениями искусства, но они свидетельствуют о потребности человека к духовной, творческой деятельности, о желании познавать, осмысливать и фиксировать окружающий мир.

В отличие от науки, которая познаёт мир с объективной точки зрения, искусство опирается на субъективное восприятие, как автора произведения, так и зрителя. Познавательная функция искусства заключается в возможности доносить через художественные произведения ценную информацию о сложных и самых разнообразных общественных процессах, гуманистические и просветительские идеи, исторические события, накопленные обществом опыт и знания о мире; передавать навыки мышления и системы взглядов. Позволяет познавать действительность и анализировать её при помощи художественных образов; является средством самопознания личности, источником образования.

4. *Воспитательная* (искусство как нравственная система, формирование целостной личности, катарсис).

Нравственное начало и назидательный посыл, содержащееся в искусстве, воспитывают человека. Воспитательная функция проявляется в способности формировать целостную личность, организовывать и определять мысли и чувства людей, оказывать важное воздействие на идейное и нравственное становление индивидуума, его самосовершенствование или падение.

Одним из сильнейших инструментов воспитательной функции является достижение состояния катарсиса.

Произведения искусства описывают действительность через призму авторского взгляда, эмоций, чувств, оценок, а зритель, получая информацию, воспринимает посыл с позиции своего опыта, личных ощущений. Иногда случается чудо, и посыл автора начинает звучать в унисон с восприятием зрителя. Такое состояние можно назвать катарсисом.

По Аристотелю катарсис — это сострадание и страх, которое испытывает зритель, сопереживающий трагедии, разворачивающейся перед ним. Катарсис возвышает и очищает человеческую душу, в этом основная цель искусства. Со времён Аристотеля понятие катарсиса трансформировалось, но всё же, основной посыл сохранился — это эстетическое воздействие искусства на человека. Хотя мы очень далеко ушли от древних греков, но все же до сих пор плачем над сильным фильмом, ощущаем бегущие по телу мурашки

от гениальной музыки, запоминаем с первого прочтения стихи, затронувшие душу, оглушённые выходим из театра после потрясающего спектакля.

При определённых обстоятельствах, воспитательная функция, может быть использована для формирования той или иной системы политических взглядов, являться инструментом пропаганды.

Заметим, что познавательная и воспитательная функции не являются специфическими для искусства: другие формы общественного сознания (наука, мораль, правосознание и др.) тоже выполняют эти функции.

5. *Социальная* (искусство как отражение социума).

Искусство оказывает идейное воздействие на общество, таким образом, преобразуя социальную реальность. Являясь специфическим каналом связи, искусство всегда несёт в себе социальную информацию и как зеркало отражает социальные связи людей.

Посредством искусства происходит обобществление индивидуального опыта отношений и личное присвоение общественного опыта. Отсюда возможность искусства становиться особой «художественной» идеологией.

Другие, не менее важные функции:

1. *Экспрессивная* (воздействует на эмоции).

2. *Компенсаторная* (позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни).

3. *Прогностическая* (отражает способность искусства строить прогнозы и предугадывать будущее).

4. *Художественно-концептуальная* (искусство как анализ состояния мира).

5. Функция *предвосхищения* («кассандровское начало», или искусство как предсказание).

6. *Внушающая* (искусство как суггестия, воздействие на подсознание).

7. *Гедонистическая* (искусство как наслаждение). Благодаря эстетической содержательности человек наслаждается

содержанием художественного произведения. Гедонистическая функция отражает способность искусства приносить удовольствие человеку.

Художественное произведение не содержит одновременно все перечисленные функции, а только те из них, которые обусловлены замыслом, идеей и темой рассматриваемыми автором.

Искусство объединяет разнообразные способы воплощения художественного творчества, которые можно разделить на три основных направления:

- литература, в том числе драму, поэзию и прозу;
- исполнительское искусство, среди них танец, музыка и театр;
- изобразительное искусство, включая рисование, живопись, кинопроизводство, архитектуру, керамику, лепку и фотографию.

Некоторые искусства сочетают компоненты из нескольких направлений, например: кинематография сочетает в себе визуальный компонент с исполнительским; комиксы сочетают в себе изобразительный компонент с письмом.

Классифицировать искусство можно по разным признакам, характеристикам и категориям, например:

- в изобразительном искусстве предметом отображения является внешняя действительность;
- в неизобразительных видах искусства воплощается внутренний мир.

По типу выражения и восприятия неизобразительные искусства, в свою очередь, делятся на музыкальное, танцевальное и литературное. Также возможны смешанные виды (музыкально-танцевальное).

По форме развития искусства различают:

- *в пространстве* — связано с определённой географической местностью;
- *во времени* — связано с определённой эпохой.

По утилитарности искусства делятся на:

- *прикладные* — те, что выполняют, помимо эстетической, и какую-нибудь бытовую, утилитарную функцию;
- *изящные* — «чистые», выполняющие только эстетическое предназначение.

Искусства делятся на виды. Каждый вид искусства обладает своим арсеналом художественно-выразительных средств.

Виды искусства — это исторически сложившиеся формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам её материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т. д.).

Также принято разделять виды искусства по жанрам (темам и объектам отображения):

К видам и жанрам искусства относят:

- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное искусство;
- фотоискусство;
- архитектура;
- литература;
- музыка;
- кинематограф;
- театр;
- хореография;
- цирк;
- эстрада.

Виды искусства делят по жанрам:

1. *Изобразительное искусство*:

– *живопись*: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, мифологический, бытовой, анималистический жанры, марина;

– *графика*: гравюра, эстамп, ксилография, плакат, экслибрис, офорт, книжная графика, компьютерная графика;

– *скульптура*: круглая скульптура, рельеф.

2. *Декоративно-прикладное искусство*: вышивание, бисероплетение, макраме, батик, вязание, кружевоплетение, мозаика, оригами, витраж, гобелен, граффити, художественная роспись по дереву, металлу, керамике.

3. *Фотоискусство*: портрет, пейзаж, натюрморт, ночная фотография, фотоохота, макросъёмка, репортажная, рекламная, уличная фотография.

4. *Архитектура*: архитектура объёмных сооружений, ландшафтно-парковая архитектура, градостроительство.

5. *Литература*:

- эпический: роман, рассказ, поэма;
- лирический: ода, песня, стихотворение, элегия;
- драматический: комедия, трагедия.

6. *Музыка*: классическая, эстрадная, популярная, этническая, альтернативная, инструментальная, рок, джаз, камерная, неевропейская, этюд, соната, ноктюрн, прелюдия.

7. *Кинематограф*: боевик, вестерн, гангстерский фильм, детективный фильм, документальное кино, исторический фильм, кинокомедия, короткометражное кино, мелодрама, музыкальный фильм, пародия, телесериал, триллер, фильм ужасов, фильм-катастрофа, фантастический фильм, байопик.

8. *Театральное искусство*: водевиль, драма, комедия, мелодрама, мистерия, мюзикл, пародия, трагедия, трагикомедия, фарс, феерия.

9. *Хореографическое искусство*: народный, классический, бальный, джазовый, современный танцы.

10. *Цирковое искусство*: клоунада, акробатика, пантомима, фокусы, реприза.

11. *Эстрадное искусство*: разговорный жанр, вокал, хореография.

Жанры искусства делят по стилям (особенностям использования художественных приёмов в произведениях), которых большое количество.

Современная классификация делит виды искусств на три основных направления. Каждому из них соответствуют свои признаки:

1. *Пространственные (пластические)*.

Виды искусств, относящихся к этой категории, воспринимаются зрением. Они статичны и передают какой-то эпизод из жизни, выхваченное мгновение, зафиксированную ситуацию, без предшествующего и последующего движения. Эмоциональное содержание передаётся благодаря точно схваченным и остановленным в пространстве и времени композиционным решением: местонахождение объектов, позы, ракурсы, эмоциональная наполненность, антураж.

Сюда относятся:

- прикладные (трудовые) — архитектура, декоративно-прикладное искусство (дизайн);
- изобразительное искусство — скульптура, живопись, графика, художественная фотография (фотоискусство).

2. *Временные (динамические).*

Виды искусств, относящихся к этой категории, воспринимаются слухом. Они имеют протекающую и разворачивающуюся во времени композицию, где за счёт движения во времени происходит развитие, передаётся эмоциональное содержание.

Художественные произведения временного вида более сложны для восприятия, поскольку ход событий или развитие чувств находятся в динамике. Они безостановочно протекают во времени, движутся вперёд, не ждут, у зрителя нет возможности остановить «рассмотреть», изучить в «удобной» скорости восприятия.

Сюда относятся:

- искусства слова (литература);
- искусства звука (музыка).

3. *Пространственно-временные (синтетические, зрелищные).*

Виды искусств этой категории воспринимаются как зрением, так и слухом. Они сочетают в себе черты искусства первых двух видов.

В хореографическом искусстве, например расположение танцующих в пространстве подчинено графическим законам, как в изобразительном искусстве, при этом существует непосредственная связь с музыкой. Хореографические образы развиваются во времени и пространстве и требуют как зрительного, так и слухового внимания.

Сюда относятся:

- 1) хореография;
- 2) театр;
- 3) кино;
- 4) телевиденье;
- 5) эстрада;
- 6) цирк.

Искусство также делится на разновидности:

– *первичные*.

Автор создаёт художественное произведение и представляет его зрителю.

Таким образом, путь от создания художественного произведения до зрителя состоит из трёх звеньев:

автор — произведение — зритель.

– *вторичные (исполнительские)*.

Автор создаёт художественное произведение, передаёт его исполнителям, которые его воплощают и представляют зрителю.

Таким образом, путь от создания художественного произведения до зрителя состоит из четырёх звеньев:

*автор — произведение —
исполнители — зритель.*

Таким образом, хореография относится к пространственно-временным и вторичным видом искусства и отражает действительность хореографического образа.

1.2. Призвание хореограф

Содержание темы

1. Деятельность хореографа.
2. Характеристика личностных качеств хореографа.
3. Словообразующие основы деятельности балетмейстера.

Хореографическое искусство, как и другие виды искусства, отображает действительность, через художественные образы языком движения.

Слово «хореография» имеет греческие корни, где «*хороео*» — пляска, «*графия*» — писать. Появилось около 1700 года, как название для появлявшихся тогда систем стенографирования танцев. Впоследствии смысл термина изменился: он стал применяться к постановке танцев, а в настоящее время, к танцевальному искусству в целом.

В настоящее время понятие искусство хореографии охватывает всё то, что относится к искусству танца и — это традиционное народное (бытовое), профессионально-сценическое творчество и виды, относящиеся к спортивной деятельности.

Понятие «хореограф» включает в себя три основных направления деятельности:

1. *Исполнитель* — при помощи своей технической оснащённости и артистизма воплощает задуманное балетмейстером;

2. *Балетмейстер* — сочиняет, создаёт хореографию. Существует несколько разновидностей балетмейстерской деятельности:

- балетмейстер-создатель;
- балетмейстер-постановщик;
- балетмейстер-репетитор;
- балетмейстер-реставратор.

3. *Преподаватель* — передаёт своё профессиональное мастерство будущим танцовщикам, балетмейстерам, преподавателям.

Все три вида деятельности изначально основываются на владении танцевальным мастерством и практическом его применении. Иначе говоря, невозможно осуществлять хореографическую постановку и преподавательскую деятельность в области танцевального искусства, без предварительно воплощённого исполнительского опыта.

Последние два вида деятельности, кроме танцевальной школы, требуют освоения знаний, умений и навыков в области искусства балетмейстера и методики преподавания хореографических дисциплин.

Балетмейстер должен владеть:

- основами и принципами сочинения, то есть хореографические законы композиции и способы их воплощения;
- педагогическими методами и правилами передачи поставленного материала на исполнителя;
- основами репетиторской деятельности.

Преподаватель хореографических дисциплин должен владеть совокупностью методов, правил и средств обучения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru