

УДК: 793.31

Карпенко В. Н.,
к.п.н., профессор
кафедра теории и методики хореографического искусства
Белгородский государственный институт искусств и культуры

Ежеченко П. С.,
магистрант
кафедра теории и методики хореографического искусства
Белгородский государственный институт искусств и культуры

Карпенко И. А.,
доцент
кафедра хореографического творчества,
Белгородский государственный институт искусств и культуры

ТВОРЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ НАРОДНОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА

В статье авторы рассматривают основные этапы создания народного сценического танца. Народную танцевальную культуру необходимо изучать, ее неповторимые образы должны подвергаться философскому, культурологическому и искусствоведческому анализу и осмыслению.

Ключевые слова: сценическое искусство, хореографическое искусство, народный танец, творчество.

Единство содержания, драматургия его развития всегда должны быть в центре внимания постановщика. Чем детальнее разработает он драматургию, тем полнее и убедительнее будет донесена до зрителя тема и идея замысла [1, с. 75-76].

В практике работы профессиональных и самодеятельных танцевальных коллективов сложилось несколько форм творческого этапа создания хореографического произведения. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Попробуем их рассмотреть и наметить пути достижения наилучших результатов.

Подбор музыкального материала хореографом для создания народного сценического танца.

Появление танца тесно взаимосвязано с ритмом. Ритм усиливает выразительность танцевальной пластики, а вот эмоциональную основу танцу, дает все-таки музыка. Именно она является главным помощником и стимулом в развитии и усилении выразительности танцевальной пластики [2, с. 45].

Руководитель учит танцоров разбираться в драматургии музыки, ее формах и выразительных средствах. Ведь любое произведение воспринимается каждым человеком по-своему, каждый слушатель представляет себе определенный музыкальный образ. Но вместе с тем большинство понимают характер музыки, ее эмоциональность, внутренний ритм в основном одинаково. И при восприятии танца, созданного на эту музыку, у всех зрителей будет создаваться единый музыкально-пластический образ.

Самый хороший, современный, самый танцевальный в смысле возможностей его воплощения средствами хореографии замысел не сможет превратиться в прекрасное произведение, если его музыка будет неинтересна, бледна, невыразительна. В то же время чем выше по своим качествам музыка, чем больше она соответствует поставленной художественной задаче, тем сильнее ее воздействие на участников, и они глубже проникаются ее образностью, настроением.

Основываясь на музыке, исполнители создают в своем воображении определенный, конкретный образ, различные проявления которого исходят из драматургии музыки, ее действенной основы.

Рассматривая работу руководителя с музыкантом, прежде всего, остановимся на существующей еще практике произвольной импровизации музыки танца. Музыкант сам по своему вкусу подбирает знакомую мелодию и исполняет ее, как ему хочется, согласуя с характером танца. На этом вся работа над музыкой заканчивается. Это порочный метод. В результате нередко получается, что танец и музыка не создают единого целого.

Немного отличается и другой случай, когда руководитель совместно с музыкантом пытается сделать сценическую обработку найденного фольклорного танца без подготовительной работы, не обдумав заранее, как лучше, с современных позиций преподнести зрителю содержание найденного танца. Он сразу назначает постановочную репетицию, и, собрав участников, начинает ставить танец. Полагаясь на свою творческую интуицию, руководитель, как говорится, с насюка сочиняет его, а концертмейстер также на ходу импровизирует музыку.

Однако импровизация народной, мелодии танца во время его постановки в соответствии с содержанием действия, атмосферой того фрагмента, который она выражает, в одних случаях дает положительный результат, а в других – нет.

Надо прямо сказать, что при данном методе работы настоящие творческие удачи очень редки, и следует решительно от него отказываться. Несколько советов руководителям и концертмейстерам, которые помогут принципиально изменить работу над музыкой танца, избежать грубых творческих просчетов, по-иному подойти к решению этого вопроса.

Импровизация, а вернее, аранжировка мелодии в соответствии с характером действия того фрагмента, к которому она относится, – один из истинно народных методов сопровождения праздников, гуляний, танцев и плясок. При сценическом воплощении фольклорного танца ему надо придать особую форму, создать его композицию в соответствии с законами драматургии сценического танца и вместе с тем профессионально аранжировать музыку, чтобы она также соответствовала данному сценическому решению постановки.

Каждый раз, заканчивая работу над определенным фрагментом, руководитель обязательно записывает сочиненную часть музыки на музыкальный носитель. Благодаря этому он получает возможность снова прослушать сочиненную часть музыки и создать окончательный вариант хореографического решения соответствующего фрагмента. Он может полностью подготовиться к следующей встрече с музыкантом и вместе с ним внести в музыку необходимые уточнения, дополнения, изменения. Постепенно на основе импровизации, аранжировки мелодии танца рождается его музыка.

Освоив музыку, руководитель составляет для себя сценарий ее драматургии, в котором, основываясь на характере и эмоциональности каждой части, прослеживает драматургию содержания в соответствии с композиционным планом. Это позволяет добиться слияния содержания музыки и танца. Окончательно согласовываются все мельчайшие детали сценического действия и отражения его в музыке.

Бережное, внимательное и требовательное отношение к музыке обязательно даст хорошие результаты в работе танцевального коллектива. Хореографические произведения, созданные на основе новой, современной музыки, будут отражать жизнь народа во всем ее многообразии.

Сочинение хореографической композиции.

Композиция – это целостная художественно-выразительная система. Слово «композиция» – происходит от латинского «composition» – соединение, связь. Это понятие в равной степени относится как к целому хореографическому произведению, так и к определенному танцевальному этюду или танцевальной комбинации. Композиция определяет взаимодействие художественных средств, используемых в хореографическом

произведении. Вне единства композиции не существует. Единство – качество, необходимое для композиции. Ее задача – способствовать созданию гармоничных художественных произведений [2, с. 10].

Для руководителя важно выявить форму танца, его композиционную основу. Это может быть хоровод, перепляс, кадриль, лансье, хороводная пляска. Каждая форма народного танца имеет множество разновидностей, с характерными особенностями композиции, созданными народом для образного выражения содержания. Во многих танцах встречается сочетание традиционных выразительных средств с элементами импровизации.

Для руководителя очень важно определить, когда и как он будет прибегать к этим выразительным средствам. Это поможет сочинить танец так, чтобы зритель воспринимал его с возрастающим интересом, как говорится, на одном дыхании.

В заключение надо добавить, что немаловажную роль в понимании и художественной оценке танца играет его оформление. Мы напомнили эти факторы для того, чтобы руководитель при сочинении танца активно ими пользовался. Лучше всего сочинять композицию танца последовательно, начиная с экспозиции и заканчивая развязкой, в несколько приемов.

Конечно, в первой ступени развития действия не следует сразу ставить очень интересные, эффектные рисунки и движения. После яркой завязки зрителю надо дать, как бы отдохнуть, поэтому здесь, когда он уже заинтересован, лучше утвердить установленный в завязке характер образа или взаимоотношений. Надо показать их своеобразие, подкрепив его композиционным приемом, который лежит в основе композиции танца.

По своей продолжительности ступени развития действия неодинаковы: вторая обычно короче первой и больше третьей. Число ступеней может быть различно, все зависит от композиции содержания. Важно понять закономерность динамики развития действия.

В сценических народных танцах кружевные по сложности рисунки не насыщают танцевальными комбинациями и сложными движениями. Это связано с тем, что зрителю трудно полностью воспринять одновременно содержание взаимоотношений танцующих, необычность, красоту рисунка и выразительность хореографического текста. К подобным сочетаниям прибегают лишь при решении определенной сценической задачи, необходимой для раскрытия содержания.

Вместе с тем хочется отметить, что народным танцам свойственно следующее: если их рисунок прост и лаконичен, его развитие достигается путем усложнения танцевальных движений, а там, где основным выразительным средством является динамично развивающийся композиционный рисунок, движений мало и в большинстве случаев они носят характер ходов.

Завершая развитие и нарастание действия, надо очень четко продумать подход к кульминации; важно, чтобы она была самым впечатляющим моментом. Это может быть наиболее выразительный, образный, оригинальный рисунок, убедительно выражающий образ народа, его характер и эмоциональность. Или это такой момент во взаимоотношениях персонажей, когда они неминуемо должны разрешиться.

Постановщик старается сделать композиционное решение кульминации неожиданным и, главное, недлинным, иначе она воспринимается лишь как очередная ступень развития действия.

Развязка должна быть короткой, стремительной, подчеркивать идею, оценку всего содержания танца, вытекающего из кульминации, сохранить напряжение, которое достигается в кульминации. Ее задача – подчеркнуть, дополнить образ танца, правильность разрешения взаимоотношений между персонажами.

Мы рассмотрели наиболее характерные ошибки, встречающиеся в постановках начинающих руководителей танцевальных коллективов.

Выявить все недостатки позволяет рабочая схема постановки танца. Она помогает искать более совершенное раскрытие своих творческих замыслов. Метод использования

рабочей схемы развивает образное мышление и видение руководителя, приучает его мыслить хореографическими образами, способствует формированию способности к художественному освоению действительности средствами танца.

Руководителю нужно хранить рабочие схемы своих постановок и музыки к ним. Эти материалы со временем станут его творческой базой, помогут не повторяться при создании новых произведений и одновременно послужат хорошим подспорьем при возобновлении прежней постановки.

Сценическое оформление хореографической постановки.

Рассматривая вопрос создания хореографической композиции, необходимо остановиться на работе руководителя над оформлением танца во всех его видах. К оформлению танца относятся костюмы, аксессуары и реквизит; грим и прически исполнителей; характер звучания музыки; техника сцены (декорации, художественное освещение, шумовое оформление). Все эти виды оформления должны выполнять единую задачу помогать танцорам наиболее полно раскрыть содержание хореографического произведения.

За последние годы вышло немало литературы по сценическому оформлению танцевальных постановок, поэтому мы ограничимся только основными положениями в этой области.

Руководитель начинает оформление хореографического произведения со сценического решения костюмов. Происходит сбор литературы и иллюстративных материалов, относящихся к оформлению танцевальных постановок, привлекая к этому участников коллектива.

Сценический народный костюм является творческим решением этнографического народного костюма с современных эстетических позиций. Своими линиями, особенностями кроя, украшениями, музыкальностью (соответствие костюма характеру и настроению музыки) он подчеркивает движения танцующих, их жесты, позы, динамику выражаемого действия. При этом учитываются национальный колорит костюма, его влияние на диапазон и характер движений исполнителей.

В состав костюма входят аксессуары: платки, цветы, головные уборы, обувь. Каждая принадлежность костюма не может быть просто украшением или дополнением. Все работает на образ – таков закон сцены. Так же внимательно подбирается и реквизит – предметы, с которыми исполняется танец.

Декоративное оформление танца может быть различным, выполняя художественную задачу создания обстановки и атмосферы действия танца. Работая с художником над декорациями или отдельными декоративными деталями, постановщик обращает внимание на то, как они будут подчеркивать цветовую гамму костюмов, какой создадут фон, способствуя правильному восприятию зрителем танца. Стоит проследить, нет ли излишней яркости, отвлекающей от главного – действия на сцене.

Литература

1. Захаров, В. М. Сочинение танца: Страницы педагогического опыта / В. М. Захаров. – М. : Искусство, 1983. – 224 с.
2. Карпенко, В. Н. Хореографическое искусство и балетмейстер: Учебное пособие / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 192 с.