

Аветисян Л.А.

ТГУ им. Державина

Россия, Тамбов

СУЩНОСТЬ ПОСТАНОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОРЕОГРАФА - БАЛЕТМЕЙСТЕРА

В статье изложены основные аспекты постановочной работы хореографа - балетмейстера. Представлены этапы работы над созданием и воплощением хореографической постановки.

Ключевые слова: художественные средства, пантомима, движение, мимика, постановочная деятельность, хореография.

Avetisyan L.A.

TSU named after G.R. Derzhavin

Russia, Tambov

THE ESSENCE OF THE PRODUCTION ACTIVITY OF A CHOREOGRAPHER - CHOREOGRAPHER

The article describes the main aspects of the choreographer's choreographic work. The stages of work on the creation and implementation of a choreographic production are presented.

Keywords: artistic means, pantomime, movement, mimicry, staging, choreography.

Постановочная деятельность хореографа-балетмейстера является невероятно трудоемким процессом, требующим филигранного подхода к каждой самой на первый взгляд маленькой и незаметной детали. Понятие «постановка» в области хореографии, характеризуется как процесс создания хореографического произведения. Постановочную деятельность осуществляет хореограф -балетмейстер, чье призвание заключается в осуществлении такого вида деятельности.

Хореограф-балетмейстер, это не профессия, это призвание. Тот человек, который именуется «балетмейстером», это творец танцевальных номеров, балетных спектаклей, хореографических сцен в драматических и

музыкальных спектаклях, руководитель ансамбля или трупп. Хореографическая постановка- это плод труда балетмейстера в обширном спектре. Хореографической постановкой можно назвать как масштабный спектакль, так и любой концертный номер, даже не имеющий сюжетности.

Процесс создания хореографической композиции несет в себе многогранный процесс мозговой активности постановщика. Процесс воплощения связан непосредственно с практической формой работы, и неотличимо от предыдущего этапа количество задач и действий балетмейстера внутри практической части работы над постановкой отнюдь не меньше.

Создание хореографической композиции несет в себе многокомпонентный подготовительный процесс. Для реализации хореографической композиции необходимо определить тему, идею будущего произведения.

Идея - это решение абстрактного вопроса, какой-то определенной темы. Весь процесс создания произведения - это процесс раскрытия и решения темы и ее трансформации в идею. Идея никогда не является открытой и не бывает статичной. Зачастую создание идеи для хореографического произведения рождается в прослушивании музыкального материала.

От грамотного подбора музыкального материала, зависит половина успеха хореографического произведения. Музыкальный материал хореографического произведения должен напрямую соответствовать теме и жанру, так же постановщик должен учитывать и возраст в подборе материала. Подбрав музыкальный материал для хореографической композиции, балетмейстеру необходимо проанализировать его. В анализ музыкального произведения входит: прослушивание музыки; определение её характера; определение музыкального размера; выявление музыкальных акцентов и нюансов. И только после того, как балетмейстер проанализировал

все выше изложенные компоненты, он приступает к следующему этапу создания.

Определение тематического направления, вида, формы и жанра хореографического произведения. Для конкретизации и сопоставления всех деталей идейной линии и консенсуса с музыкальным произведением, постановщику необходимо разложить будущую композицию на тему, вид, форму и жанр. Определение этих понятий необходимо для разрешения собственных противоречий, ведь на начальных этапах идея всегда абстрактна. Тематическое направление - это совокупность основных и побочных тем произведения. Самые распространенные темы хореографических постановок: темы добра и зла; мира; труда; любви; войны; героизма; дружбы; философские темы. При выборе темы хореографической постановки, нужно учитывать возраст исполнителей. Тема произведения должна быть доступной для понимания исполнителей. После того, как тема произведения определена, стоит определиться с видом хореографического произведения.

К видам хореографической композиции относятся: классический танец; народно - сценический танец; историко - бытовой танец; модерн танец; джазовый танец (который делится на классический джаз, афроджаз, модерн- джаз); характерно - академический танец; эстрадный танец и др.

Постановщик определившись с видом, поступательно продвигается к выявлению формы будущей хореографической композиции.

В хореографии формой считается способ раскрытия содержания танца.

Формы хореографической композиции, можно определить, как определение степени «масштабности» произведения. Формы хореографических произведений, которые чаще всего применяются на уроке композиция и постановка танца: сольный танец (итальянское solo, от латинского solus - один); дуэтный танец; ансамблевый или массовый танец.

После этого постановщик определяется с жанром произведения. Понятием жанра определяется характер творчества, а также связанная с ним манера исполнения. Например, театральный, концертный жанр связаны с исполнением танцевального произведения (балетный спектакль, хореографическая миниатюра и т. п.) на сцене. Жанр фольклорного танца связан с исполнением танца в быту.

Опираясь на труд А.В. Мелехова «жанры в хореографии определяются как: лирический, драматический, трагический, комический, сатирический, мифический, сказочный, героический, патетический». По мнению автора жанры могут быть и смешенными .

Следующий этап это разработка сюжетной линии. Сюжетная линия произведения- это закономерное, рациональное распределение событийной цепочки в хореографическом произведении. Хореографические постановки условно можно разделить на несколько видов :

Бессюжетный танец - это танец, который не несет в себе сюжета.

Игровой танец- это обрядовый народный танец, иллюстрирующий содержание песни.

Тематический танец- это хореографическая постановка, в которой раскрывается тема или проблема.

Сюжетный танец - это танец транслирующий связанные между собой события, которые последовательно развиваются между персонажами. Танец отражает характер героев, их чувства, переживания. Обязательным компонентом сюжетного танца является «конфликт», иными словами противоречие.

Последовательным этапом после разработки сюжетной линии является разработка лексического материала и рисунков композиции. Лексика в хореографическом искусстве- это хореографический текст. На данном этапе хореограф должен оценить уровень будущих исполнителей номера. Лексика должна быть сильной для исполнителей. Каждое последующее движение

должно логически вытекать из предыдущего. Постановщик должен учитывать ориентационные точки зрительского зала, учитывать музыкальность и характер исполнения сочетающихся движений, так же должен активно применять танцевальные элементы, которые придают комбинации выразительность и характер того или иного образа. Весь лексический материал должен быть структурирован и соответствовать музыкальному материалу, транслировать музыкальные акценты.

Лексический материал без рисунков танца не сумеет полноценно передать сюжет хореографического произведения. Рисунок танца- это расположение и перемещение исполнителей по сценической площадке в определенной последовательности. Рисунок танца организует движения исполнителей, оказывает на зрителя определенное психическое воздействие. Виды рисунков танца: линейные, круговые, комбинированные.

Р.В. Захаров отмечает, «Рисунком танца мы называем перемещение танцующего или группы танцующих по сценической площадке и тот воображаемый след, который как бы остается на полу, фиксируя всевозможные танцевальные фигуры и формы их передвижения по сцене. Без геометрических фигур нет танца ни в народе, ни на сцене: круги, эллипсы параллельные линии, диагонали, квадраты, треугольники, спирали».

После сочинения лексики и рисунков танца хореограф продумывает и добавляет в композицию выразительные средства хореографии для усиления постановки.

Анализ и подбор выразительных средств. Выразительные средства хореографии - это: композиционное построение(рисунки, приемы), выразительные средства пантомимы(жесты, мимика), декорация, бутафория, реквизит, световое оформление. Все представленные средства имеют место быть в любой хореографической постановке. Постановщик должен отталкиваясь от выше изложенных этапов выбрать необходимые компоненты

своего произведения, которые непременно дополняют и помогут усилить восприятие композиции.

Для реализации композиции на практике каждый используемый образ должен иметь свои отличительные черты, если необходим реквизит, то постановщик должен четко определить его роль в композиции и определиться в какой момент тот потребуется, где он будет находиться. Если не продумать выразительные средства, в процессе работы этот факт будет создавать проблемы в практической части работы.

После колоссальной работы над созданием композиции, постановщик переходит к воплощению созданного и филигранно продуманного произведения.

Постановочная работа. Данный вид работы не случайно определен отдельным звеном в системе воплощения композиции. Постановочная работа - это самый первый и самый сложный этап создания композиции.

Постановочная работа, как правило это целая система занятий направленная на создание новой хореографической постановки. Количество постановочных репетиций зависит от таланта педагога, а так же от уровня подготовки исполнителей. Начинается такая репетиция с того, что балетмейстер знакомит исполнителей с темой произведения, идеей, сюжетом, образами (распределяет их, если в номере есть сольные фрагменты) и конечно же с музыкальным материалом, после приступает к распределению исполнителей по пространству класса, и только после этого переходит к изучению композиции.

Следующий этап - это работа над элементами пантомимы и жеста. Наличие именно этого этапа определит в дальнейшем результат работы постановщика. Если хореограф не проводил данный вид работы, зрелищность хореографического произведения может быть загублена, даже при условии грамотно выстроенного процесса, проведенного прежде. Выразительность исполнителей (солистов и остальных участников

хореографической композиции), должна быть отработана уже на начальном этапе изучения композиции, и в последующем на репетициях, именно поэтому данный вид воспроизведения, сложно отнести в любой из предыдущих этапов, так как он не относится, ни к одному из них .

Яркое воплощение хореографических образов, это не только жесты, но и яркая мимика, которая далеко не у всех развита. Работая над хореографической композицией постановщик должен либо выразительным ярким описанием изложить суть эмоций, которые должен описать исполнитель, либо собственным примером должен показать, как именно это необходимо сделать. Данный этап должен быть отработан, так же тщательно, как и танцевальная часть композиции.

Этап, репетиторства, а именно техническая репетиция. Суть такого плана репетиционной работы заключается в том, что начитается отработка поставленного номера. В момент технической репетиции, номер снова разбивается на отдельные части, филигранно оттачивается каждая часть, каждый отдельный вздох кистью или взгляд. Это очень кропотливая работа требующая большого внимания постановщика, как к общему виду хореографической постановки, так и к мелочам.

Технические репетиции помогают постановщику добиться, синхронности, чистоты в исполнении и скорости определенных движений, осмысленности каждого движения исполнителей, чистоту рисунков и приемов.

Из выше представленного напрашивается вывод, о том что постановочная деятельность хореографа - постановщика это многогранный процесс создания и воспроизведения хореографической композиции. Постановщик выступает в роли создателя уникального произведения. Постановочная деятельность погружает постановщика в глубокий процесс самообразования, изучения, в процесс практической работы и отработки.

Список использованных источников:

1. Бухвостова, Л. В., Заикин, Н. И., Щекотихина, С. А. Балетмейстер и коллектив [Текст] / Л. В. Бухвостова, Н. И. Заикин, С. А. Щекотихина — 3 -е изд. — Орел: ООО "Горизонт", 2014 — 250 с.
2. Есаулов И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии. Учебник / И.Г. Есаулов. - М.: Лань, Планета музыки, 2015. - 256 с.
3. Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. - М.: Искусство, 1983. - 237с.
4. Зарипов Р.С. Драматургия и композиция танца. Взгляд из зрительного зала. - Новосибирск, 2008 - 344с.
5. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце и балете / Ж. Ж. Новерр. — Л. ; М. : Искусство, 1965. — 375 с
6. Мелехов, А. В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца : учеб. пособие / А. В. Мелехов ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015 — 128 с.