Композиция и постановка танца

Определение того, что такое танец сильно зависит от исторического, культурного и других контекстов. Британский сексолог Хэйвлок Эллис определял танец как виртуозное развитие сексуального импульса [1]. Американский хореограф Марта Грэхем определяла танец как подлинное выражение глубочайших душевных чувств, высвобождаемое через движение тела. Антрополог Джоан Кеалиинохомоку дает следующее определение: танец это преходящий, мимолетный способ экспрессии, происходящей в заданной форме и стиле посредством движений тела[2]. Жюли Шарлотта ван Кэмп (Julie Charlotte Van Camp) в своей диссертации[3] собрала основные элементы, из которых состоят определения танца: Танец это -человеческое движение, которое -формализовано, т.е. выполняется в определенном стиле или по определенным шаблонам; имеет такие качества, как грациозность, элегантность, красота сопровождается музыкой или другими ритмичными звуками; имеет целью рассказ истории и/или -коммуникацию или выражение чувств, тем, идей которому могут содействовать пантомима, костюм и пр. Также она отмечает, что различные определения понятия «танец» единодушны только в первом пункте — то, что танец — это человеческое движение. Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он изменялся, отражая культурное развитие. Существует огромное множество видов, стилей и форм танца. Хореограф — специалист в области хореографии, постановщик танцев (в том числе и танцевальных композиций фигуристов и мастеров художественной гимнастики) и балетных спектаклей; балетмейстер. Слово «балетмейстер» означает «мастер балетного спектакля». Балетмейстеры работают в оперно-балетных театрах, а также в музыкальной комедии, на эстраде, в ансамблях классического танца и народного, сочиняют бальные танцы.

Музыка – основа для создания танца Музыка в истории хореографии.

Важнейшей особенностью танцевальной музыки является ее ясная ритмическая определенность, повторность какой-либо характерной ритмической формулы. Благодаря этому мы не только распознаем танцевальную и нетанцевальную музыку, но легко отличаем вальс от польки, мазурку от лезгинки и тарантеллы. Четкий ритм музыкального сопровождения танца не только организует движения танцующих, но и обладает эмоциональной силой воздействия.

Композиция танца состоит из ряда компонентов: драматургия (содержание), музыка, текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок (перемещение танцующих по сценической площадке), всевозможные ракурсы. Все это подчинено задаче, выразить мысль и эмоциональное состояние героев в их сценическом поведении. Композиция составляется из ряда частей танцевальных комбинаций.

Драматургия: Основной закон построения драматургического произведения обязателен как для танцев сюжетных, так и для любого бессюжетного танца, где есть тема и задача выразить то или иное состояние человека. Согласно этому закону танец должен сочетать в себе в гармоническом соотношении все пять его частей:

– экспозиция (введение в действие) ;В экспозиции следует расстановка действующих лиц и складываются обстоятельства, показываются причины, которые «запускают» сюжетный конфликт. Экспозиция может следовать как перед завязкой, так и после. В фольклористике также — часть кумулятивного произведения, предшествующая началу развёртывания элементов кумуляции. – завязка (начало действия); это событие, которое является началом действия. Она или обнаруживает уже имевшиеся противоречия, или сама создаёт («завязывает») конфликты – развитие действия (ряд ступеней перед кульминацией);

 – кульминация (вершина действия); Кульминация —в музыке момент наивысшего напряжения в музыкальном произведении. Кульминация — в литературе (как и в театре, и в кино) момент наивысшего напряжения сюжета в художественном произведении (роман, пьеса, фильм и т. п.).

– развязка (заключение). Развязка сюжета — Исход событий, решение противоречИЙ Эпилог произведения важен потому, что, с одной стороны, как бы расширяет рамки развязки, с другой, что особенно важно, позволяет автору подчеркнуть то, что для него, как автора, особенно существенно, т. е. свое авторское отношение к событиям, рассказанным в произведении. Сейчас принято в танцевальных композициях делать несколько финалов. И хотя они носят, скорее, роль театрализованного поклона, чем эпилога, тем не менее опытный хореограф и в этих поставленных фрагментах старается подчеркнуть наиболее характерные моменты композиции, пластические или игровые черты ее партий.

Пролог и эпилог встречаются далеко не во всех произведениях, и это естественно. Нужно также заметить, что и все другие элементы построения сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка также не всегда обязательно присутствуют в каждом танцевальном произведении. И это не некая специфическая особенность танца, эта черта иногда встречается и в любых других произведениях искусства. В книге «Введение в литературоведение» ее автор Г. Л. Абрамович приводит очень яркий пример своеобразного развития сюжета в литературе: у такого известного писателя, как Хемингуэй, «мы затруднимся выделить в отдельных рассказах не только экспозицию, но даже и такие элементы, как завязка и развязка. Движение событий идет в подобных рассказах (например, «На Бич-Ривер») столь равномерно и однообразно, что не позволяет рассматривать его (движение событий) в привычных категориях сюжетики». В танцевальных произведениях, в частности в народно-сценических композициях, нередко экспозиция и завязка представлены в свернутом виде, действие начинается с активной ноты. Постепенное нагнетание действия приводит к кульминации, фактически совпадающей с финалом — развязкой танца. Подобных примеров очень много. Это нередко определяется музыкальной драматургией и диктует сценическую композицию.

Краткая версия): Композиция.

Как, известно, гармоничный танец заключает в себе форму, состояние и содержание. Задача сценического танца как одной из танцевальных форм - ввести зрителя в определенное состояние, заставить сопереживать герою, размышлять, чувствовать. Решению этой задачи помогают форма и содержание танца. Содержание танца - это его драматургия. Согласно закону драматургии танец должен гармонично сочетать в себе 5 частей: экспозиция - введение в действие, знакомство зрителя с действующими лицами, жанром; завязка - собственно начало танцевального повествования, "зацепка", пробуждение зрительского интереса к танцу; развитие - ряд ступеней в танцевальном сюжете; кульминация - вершина действия; развязка - логическое завершение танцевальной мысли.

Второй компонент композиции танца - это музыка - состояние. Она тоже должна строиться по законам драматургии, более того, пластическая и музыкальная мысль должны быть едины, совпадать, т.к. музыка может вызвать в фантазии хореографа череду пластических образов.

Третий компонент - форма - это собственно танцевальная лексика (движения, позы, жесты, мимика, рисунок танца, ракурсы). Она должна быть ясной и логично построенной вслед за содержанием. Высшими достижениями театра танца были не спектакли, где танцевальная речь была понятна без предварительного прочтения либретто. Все движения в танце должны быть подчинены общему замыслу, вытекать одно из другого, составляя пластическую ткань. Рисунок и текст танца - это пространство и время, они неотделимы друг от друга, от ракурса зависит богатство текста, содержательность. Танцевальная композиция, построенная хореографом, оживает, когда она воплощена артистом, обогащена его трактовкой.

Постановка сольного танца 1. Возникновение идеи - темы танца. Идея может быть сюжетной, а может быть бессюжетной, т.е. направленной на выражение того или иного состояния человека или какого-то качества. Это может быть настроение танцовщицы, исторические образы, образы из жизни, сюжеты сказок, легенд, притч, это может быть некое состояние, которое танцовщица хочет передать зрителю через танец (любовь, страсть, красоту, радость и т.д.) Зачастую в восточном танце раскрывается именно бессюжетная идея.

2. Подбор музыки. Пп. 1 и 2 иногда могут меняться местами по степени значимости. Иногда появляется идея, и под нее подбирается подходящая музыка, а иногда, наоборот, услышали музыку - и начинает рождаться идея. В общем-то, это не принципиально, кому как больше нравится.

3. Композиция танца. Это непосредственная работа хореографа. Композиция танца состоит из ряда частей: 3.1. Экспозиция (выход танцовщицы). Выход должен быть ярким, запоминающимся, чтобы привлечь внимание зрителя. Назначение экспозиции - это введение в действие. 3.2. Завязка. Фактическое начало собственно танца, начинаются более сложные движения. 3.3. Развитие действия. Темп танца нарастает, композиция усложняется. Развитие танца, как и его завязка, определяются замыслом и содержанием. Оно не обязательно должно идти вверх по ступеням, могут быть и умышленные спады, а затем снова подъемы. В целом это обусловлено как идеей танца, так и выбранной музыкой. 3.4. Кульминация, или вершина танца, должна быть яркой и впечатляющей. В принципе, зачастую на этой стадии многие танцы и заканчиваются. Ярко, живо, танцовщица может замереть в эффектной позе. 3.5. Спад. Ритм, темп движений потихоньку начинают спадать. 3.6. Развязка. Она должна логически вытекать из всего хода танцевального действия, быть подготовленной им. Она должна завершить мысль, поставить ясную точку.

4. Рисунок танца. Рисунком танца называется последовательность перемещений танцовщицы или танцующих по сцене. В зависимости от замысла, от построения комбинации, стиля и характера танца используются различные геометрические фигуры: круги, эллипсы, диагонали, квадраты, треугольники, спирали, - все они используются в танцевальном рисунке, который выражает танцевальную мысль. Каждый последующий рисунок танца должен вытекать из предыдущего, быть им подготовленным. В классическом танце перемещение танцующих рисуется в виде схем. Конечно, более привлекательным для зрителя является танец, в котором танцовщица не стоит на одном месте, а свободно перемещается по сцене. Хотя в исполнении определенных движений на одном месте тоже может быть нечто привлекательное, концентрирующее внимание на одной точке.

5. Лексическое насыщение танца. На данном этапе постановки танца уже становится ясной примерная схема танца и какие-то движения уже вырисовываются в голове хореографа - постановщика танца. Наиболее удачные связки выбираются и определенным образом соединяются. Здесь необходимо помнить, что не стоит слишком перегружать танец сложными элементами, чувство меры хорошо в любой сфере. Подбирать движения можно, отпустив тело в свободный танец. Затем отобрать наиболее гармоничные и яркие связки. Кроме того, необходимо разложить музыкальную тему на композиционные части (куплеты, припевы, периоды, повторяющиеся части). Если выбирается музыкальное произведение с так называемыми припевами, то их можно определенным способом использовать, существенно облегчая себе задачу. Но существует правило, что нельзя повторять одну комбинацию в одном танце более трех раз, в первый раз это интересно, во второй раз зритель разглядел, рассмотрел детали, в третий раз восхитился, а в четвертый у него может возникнуть чувство, что его обманывают, или ему просто станет скучно. Желательно при повторе на припеве комбинаций упражнений повторять их с усложнением движений: с увеличением числа амплитуды, на шагах, на разворотах, включая другие элементы и т.д. Когда вырисовывается основная структура и траектория, необходимо наполнить танец дополнительными оттенками, чтобы в итоге получилось гармоничное сочетание ударов, трясок и пластики.

6. "Отделочные" работы и включение эмоциональной сферы. "Отделочную" репетиционную работу следует проводить тогда, когда разучена вся композиция в целом. Этот этап в какой-то мере можно назвать насыщением внутренней формы танца. Красиво, когда исполняются сложные элементы, очень технично, грамотно, но если в танце нет души, если лицо танцовщицы неподвижно и невыразительно, то впечатление от танца может быть существенно "смазанным", гораздо более скудным, чем могло бы быть. Здесь очень важно, как, впрочем, любому артисту, владеть своей мимикой и уметь передавать, хотя бы на уровне артистизма, какие-то эмоции. На данном этапе особое внимание уделяется шлифовке некоторых элементов, положений рук, переходам из одного движения в другое. Какие-то движения могут на данном этапе претерпевать изменения, корректироваться. Считается, что танец любой длительности необходимо станцевать не менее 1000 раз, чтобы он смотрелся легко и непринужденно. Зачастую такие танцы выглядят как импровизация, настолько естественным предстает перед взором публики переход из одного движения в другое. Работа над созданием собственного танца - процесс, несомненно, очень, увлекательный и трудоемкий, требующий определенных знаний и умений от танцовщицы, причем не только профессиональных, но и духовных. Если у танцовщицы высокий уровень духовных наработок, она может через танец многому обучить своих зрителей.

1. Создание танца – основной закон.Композиция танца состоит из ряда компонентов: драматургия (содержание), музыка, текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок (перемещение танцующих по сценической площадке), всевозможные ракурсы. Все это подчинено задаче выразить идею автора (т.е.Вас) и эмоциональное состояние героев в их сценическом поведении. Композиция составляется из ряда частей – танцевальных комбинаций. Основной закон построения драматургического произведения обязателен как для танцев сюжетных, так и для любого бессюжетного танца, где есть тема и задача выразить то или иное состояние человека: радость, горе, любовь, ревность, отчаяние и пр., или его свойства: доверчивость, хитрость, подозрительность, самовлюбленность, беспечность, неустрашимость, трусость.

Восприятие любого зрелища подчиняется определенным законам. Чтобы не терять внимание зрителя, нужно двигаться от простого к сложному, постепенно наращивая напряжение, доходящее до кульминации. Представьте себе боевик, где главное деяние злодеев предотвращено посередине фильма, после чего мы сорок минут наблюдаем, как дальше устроена жизнь героев картины. Вряд ли Вы досмотрите такой фильм до конца. Так и в танце: кульминация должна быть на своем месте – близко к финалу. Согласно этому закону танец должен сочетать в себе в гармоническом соотношении все пять его частей.

1. Экспозиция может получиться ясной и доходчивой или, наоборот, скомканной, невнятной, затянутой (что, конечно, нежелательно). Ее роль – предъявить зрителю героев танцевального представления. Позволить зрителям хотя бы минимально рассмотреть их костюмы, успеть предположить, что же люди на сцене будут делать.

2. Завязка может быть четкой и яркой или смазанной, тусклой, незаметной. Ее функция – обрисовать основные свойства героев номера, «подать» их образ зрителю. Поэтому в ней должны быть движения, характерные для данного образа.

3. Развитие действия (ряд ступеней перед кульминацией) также бывает сильным или растянутым, расхолаживающим. Конечно, стоит сделать его увлекающим внимание зрителей, с постепенно нарастающим напряжением. Для того, чтобы зритель не заскучать, можно использовать различные перемещения в пространстве (для группы – перестроения), смену музыки или характера танца, ввод в танец предмета – атрибута танца, изменения одеяния (например, трансформация костюма). Этот фрагмент танца – «развитие действия» - развивает уже созданный образ, излагает сюжет и т.д. В нем движения, поданные в завязке варьируются в исполнении, а также комбинируются с другими движениями.

4. Кульминация, как и завязка, может быть яркой, впечатляющей, настоящей вершиной танца, или же бледной, робкой, лишенной силы воздействия на зрителей. В кульминации – апофеоз идеи номера. Здесь должны быть сосредоточены самые трудные, как в физическом, так и в хореографическом отношении движения и комбинации.

5. Развязка должна быть подготовлена органически всем ходом танцевального действия, но бывает неоправданно внезапной, ничем не обусловленной, а в другом случае - затянутой, расхолаживающей, нарушающей все впечатление от танца. Умение пользоваться законами композиции и правильно применять их – один из самых трудных сложных этапов в работе хореографа. Собственно, такую же структуру, как и танцевальный, имеет и любой другой сюжет, например, кинематографический. В большинстве классических фильмов, зрителям сначала представляют антураж, в котором будут развиваться дальнейшие события – это называется экспозицией. Затем, какое-либо событие, выводит ситуацию из состояния равновесия – это завязка. Развиваясь, сюжет достигает критической точки – кульминации. Наконец, сюжетные узлы распутываются – наступает финал, или, иначе – развязка. Представьте, что сразу после кульминации - титры. После таких фильмов часто остается осадок неудовлетворенности. Ну, предотвратили все деяния злодеев, покажите же кратко, чем все это заканчивается. Но не слишком долго. Роль развязки часто недооценивают. Развязкой могут быть не только движения после кульминации до окончания музыкального сопровождения, а и действия согласно сюжету после окончания музыки. Например, девушка после танца прогуливается вдоль края сцены (или около зрителя), а затем кидает ему какой-либо предмет, например, цветок. Или после танцевального соперничества двух компаний на сцене, «враждующие» пожимают друг другу руки. Или хитроумный поклон, состоящий их нескольких действий, логичных относительно образа и сюжета танца. Развязка придает действию законченность, номеру – целостность. Все приведенное в этой статье одинаково применимо как к групповому танцу, так и к сольному.