МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

Доклад на тему:

 «Композиция танца. Приёмы построения»

Подготовила и провела

преподаватель

хореографического искусства

Витязева И. А.

п. Целина

декабрь 2021 год

Содержание

1. Введение.
2. Основная часть:

композиция танца;

рисунок танца:

- круговое, линейное построение;

- композиционный переход;

стиль танца;

восприятие рисунка;

построение рисунка:

- первая группа приемов (дробления, укрупнения, наращивания,

усложнения);

- вторая группа приемов (точка восприятия, контраста, от частного

к общему);

- по сложности рисунка (одно плановый, двух плановый,

Трех плановый, многоплановый);

- по расположению рисунка (симметрично, асимметрично);

- по характеру восприятия рисунка (образный, трюковой).

1. Заключение.
2. Список литературы.

Введение

 «Сценический танец, - как писал М. Фокин, - это сре**дство физического и духовного самосовершенствования человека. Это одна** из самых больших радостей, ощущение гармонии, красоты в своем собственном теле и, наконец, это прекраснейшее общение между людьми».

 В танце, как и в каждом виде искусства, художественная правда находит свой специфически присущий только ему конкретно-чувственный облик, обусловленный своими выразительными средствами, которыми являются: пластика человеческого тела, танцевальная лексика, рисунок танца, музыка, сценическое оформление танца. Все эти выразительные средства, составляя единое целое, называются композицией танца.

«Рисунок, говорил Микеланджело, - есть высшая точка и живописи, и скульптуры и архитектуры, рисунок источник и корень всякой науки...», а мы добавим: в том числе и хореографической.

 Всякий рисунок состоит из нескольких, иногда очень многих частей! Каждая часть обладает качеством, привлекающим наше внимание сильнее или слабее.

 В хорошо разработанном рисунке ни одна часть не может быть удалена, и ничто не может быть добавлено без того, чтобы не нарушилось художественное качество. И наоборот, если рисунок плохо скомпонован, то у него можно без ущерба удалить ту или иную часть и так же без ущерба добавить новую.

Основная часть

Композиция

 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. Ее задача - способствовать созданию гармоничных художественных произведений. Композиция - это целостная художественно - выразительная система.

 Драматургия номера раскрывается через композицию танца, а, следовательно, и через рисунок танца. Экспозиция, завязка, ступени перед кульминацией, кульминация, развязка требуют, чтобы рисунок танца развивался от простого к сложному, чтобы кульминационному моменту развития действия соответствовал наиболее насыщенный рисунок танца. Это особенно касается номеров, где основным выразительным средством является рисунок танца. И, хотя, законы драматургии не имеют ярко выраженных границ перехода от одной части к другой и носят условный характер, они требуют, чтобы соотношения различных частей, их длительность, напряженность и насыщенность действия были подчинены единому замыслу, основной задаче.

 Гармоничное слияние всех этих композиционных компонентов и будет настоящим хореографическим произведением. Для достижения этой цели разберем каждый компонент танца отдельно. Начнем с рисунка танца.

 Рисунок танца является составной частью композиции и должен рассматриваться, прежде всего, не как оригинальное, а как выразительное средство, способствующее раскрытию содержания.

Рисунок танца

 Дадим определение понятию «рисунок танца».

 Рисунок танца - это расположение и перемещение исполнителей по сценической площадке в определенной последовательности и композиционной завершенности. Пространственное расположение рисунка и его изменение можно создать, глядя на сцену «из зрительного зала».

 Рисунок танца организует движение танцующих, систематизируя их различные построения и перестроения, оказывает на зрителя определенное психическоевоздействие, и задача балетмейстера добиться, чтобы рисунок танца наиболее полно выражал ту мысль, то направление и тот характер, которые заложены в номере. Рисунок танца должен развиваться логично, быть тесно связан с танцевальной лексикой, способствовать наиболее яркому выявлению на сцене танцевального текста.

 Логика развития рисунка развивается от простого к сложному, и предусматривает не только связь предыдущего рисунка с последующим, но и то, что каждый последующий рисунок должен быть развитием предыдущего.

 Рисунок должен длиться ровно столько времени, сколько необходимо для его восприятия зрителем, но он не должен «надоесть».

 Рисунок, составленный из различных расположений фигур исполнителей, переплетения рук, различных ракурсов, называется композиционным (основным) рисунком.

 Основных композиционных рисунков в хореографии существует три вида: круг, шеренга, колонна.

 Круг - расположение исполнителей по кругу в затылок друг другу, лицом друг к другу, лицом или спиной в центр круга и так далее.

 В народной хореографии, например, в хороводе, чаще использовалось круговое построение. Круг - основа славянских, грузинских, армянских и других народных танцев, которые исполнялись издавна «посолонь». Он возникал как связка, переход и своего рода зрительский отдых в линейных кадрилях. Пространство, многократно прочерченное линейными фигурами, переходами, неожиданно сглаживалось кружением пар, движением танцоров «посолонь».

 Круг- это такое построение участников, когда они видят друг друга. Круг имеет ряд разновидностей: круг в кругу; круг, образующийся парами, тройками; два, три, несколько кругов.

 Расположение исполнителей по кругу с соединенными руками в центре - называется «звездочкой».

 Расположение исполнителей по кругу лицом или спиной в круг с соединенными руками накрест называется «корзиночкой».

 Круг имеет и ряд образных мотивов, связанных с природой и бытом. Круг - крепость, цветочная клумба. Завихрение осенних листьев, снежинок «улитка».

 Хороводы, имеющие линейное построение, возникли как отголосок на военные действа. По исследованиям историков мы узнали, что военные, охотничьи танцы имели, как правило, линейное построение. Линейные рисунки несут в себе ощущение тревожности, ломкости, хрупкости мира. Это находит отражение в народных хореографических композициях.

 Линейное построение в рисунке составляет сочетание шеренги и колонны.

Шеренга - расположение стоящих боком друг к другу. Колонна - расположение исполнителей, стоящих в затылок друг к другу и так далее. Расположение нескольких шеренг в затылок друг другу - колонна по три человека.

 Различные перестроения и переходы, сочетания шеренги и колонны создают бесконечное число рисунков, многие из которых имеют ассоциативные названия.

 Рисунок танца всецело зависит от музыкального материала, на основе которого сочиняется данный танцевальный номер. Он должен отражать характер музыки, ее стиль, находиться в тесной связи с ее темпом и ритмом.

 Рисунок изменяется и развивается с учетом музыкальной фразы. Каждый новый рисунок (танцевальная фраза) должен начинаться с началом новой музыкальной фразы. Лучшим способом плавного перехода от одного рисунка к другому является композиционный переход. Начать его надо на нечетный такт. Например, движение по кругу идет на 6 тактов, а на 7-8 такт делается переход на другой рисунок - два круга.

 Композиционный переход - это соединительное звено, которое помогаетплавному переходу из одного основного рисунка в другой, полученный в результате бесчисленных сочетаний линейного и кругового построения. Композиционной переход не имеет ярко выраженной своей стабильной формы. Создание композиционного перехода зависит от поставленной задачи и связано с художественно - образным содержанием. В танце могут сочетаться несколько композиционных переходов одновременно. Иногда композиционный рисунок и композиционный переход совмещаются. В сочетании композиционный рисунок и переход объединяются общем стилем.

Стиль танца

 Стиль - это характерные черты и свойства (особенности) выразительных средств, которые качественно отличают один танец от другого. Стиль танца - один из самых важных моментов и должен быть во всех танцах разным.

 Окраску рисункам, их развитию дают повороты головы, движения рук, повороты корпуса. В качестве примера рассмотрим, как можно, не меняя основного рисунка, придать ему окраску за счет движения рук, поворота корпуса и таким образом изменить его восприятие.

 Для развития рисунка и его окраски могут быть применены различные предметы: рушники, венки, ленты, косынки, шали и так далее.

 «Предмет, - писал Вайнонен, - должен участвовать в действии почти как живое лицо (прием Мейерхольда)».

 С помощью рисунка танца можно управлять вниманием зрителя, - если распределить рисунок так, чтобы второстепенное не отвлекало внимание, а помогало выделить и подчеркнуть главное.

 Рисунки должны строиться с учетом сценической площадки, которую можно условно разделить на несколько планов: авансцену (передней план сцены), центр (середина сцены), задник (дальний план сцены), кулисы (правая и левая сторона сцены).

 Рисунок должен распределяться по всей площадке. Не должно быть смещения в одну из сторон, тогда точка восприятия будет находиться в центре сцены, особенно если это простой (локальный) рисунок.

 Все рисунки, используемые в танце, должны строиться в зависимости друга от друга, отображать одну тему, нести одну мысль. А если этого не происходит, то внимание понижается, восприятие номера падает.

Восприятие **рисунка**

 Восприятие - форма чувственного отражения действительности в сознании, способность обнаруживать, принимать, различать и усваивать явления внешнего мира и формировать их**.**

 Длительность восприятия зависит от сложности рисунка, они находятся в прямо пропорциональной зависимости. Чем сложнее рисунок, тем он интенсивнее дольше воспринимается зрителем, и наоборот. Обратно пропорциональная зависимость в восприятии рисунка существует в сочетании рисунка и лексики. Чем сложнее рисунок, тем должна быть проще лексика и наоборот.

 На **восприятие**рисунка влияет:

* костюм - покрой (длинный или короткий), цветовое решение;
контрастность - сочетание горизонтального и вертикального, «собирание» в «коробочку», к центру круга, и расход по всей площадке, сочетание музыки и движения (музыка исполняется медленно, движение быстрее и наоборот);
* соответствие рисунка музыкальному материалу, длительность музыкальной фразы.

Построение рисунка

 Каждый рисунок и его построение отличаются один от другого определенной ***группой****(первой)****приемов***, к которым относятся:

- прием дробления (рисунок возрастающей интенсивности). Основной рисунок делится на более мелкие, и из одного рисунка образуются два, три и более;

- прием укрупнения (рисунок убывающей интенсивности). Из двух и более рисунков образуется один;

- прием наращивания - встречается чаще всего в начале танца (экспозиции). Например, выходит одна девушка, затем еще две, затем еще и так далее (хоровод «Березка» в постановке Н. Надеждиной);

- прием усложнения - основной рисунок усложняется. Например, «шен», «воротца», различные «восьмерки» и так далее. Этот прием проявляется также тогда, когда внутри основного рисунка и во вне его есть еще какие-то перестроения.

 Следующая*(вторая)****группа*** приемов - приемы подачи рисунков:

* «точка восприятия» (правильно найденный центр рисунка) - цель ее привлечь внимание зрителя к главному;
* прием контраста - одновременное сочетание контрастных рисунков (на пример, «улитка», диагональ, шеренга);
* прием построения от частного к общему. Каждый участник исполняет свое движение или рисунок, создавая тем самым общий композиционный рисунок.

 По ***сложности рисунки*** могут быть следующими:

- простой или одно плановый;

- двух плановый - когда один рисунок является основным, а другой - второстепенным. В этом рисунке основным является «звездочка», а второстепенным - два круга.

 В основном рисунке движение наиболее яркое, насыщенное. Второстепенный рисунок должен «оттенять» основной;

- трех плановый - когда один рисунок главный, наиболее интенсивный, второй рисунок дополняет первый (аккомпанемент), подчеркивает главный, третий рисунок является второстепенным планом. В этом рисунке «звездочка» является основным рисунком, круг - аккомпанирующим, линии – второстепенным;

- многоплановый - то же, что и трех плановый, только по заднику может располагаться еще один рисунок, который является фоном. Фон в многоплановом рисунке создает атмосферу времени и места действия. Например, веточки березы в руках создают атмосферу березовой рощи. В этом рисунке есть и главный, аккомпанирующий, и второстепенный, фонирующий.

 По расположению на сценической площадке рисунки могут быть симметричными и асимметричными (по отношению к мизансценической оси).Симметрия - многообразная закономерность создания танца, эффективное средство приведения его к единству. Использование симметричного рисунка, как, впрочем, и другого, не имеет смысла, если он не воспринимается из зрительного зала и не имеет смысловой нагрузки.

 Симметричный рисунок.Симметрия - это одинаковое расположение равных частей танца по отношению к центру плоскости сцены. Она относится к числу наиболее сильных средств организации танца и является одной из причин активного воздействия на восприятие. Простейшим видом симметрии является зеркальная симметрия, симметрия левого и правого. Она может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Наивысшей ступенью симметричного рисунка является круг.

 Асимметричный рисунок.Асимметрия, с точки зрения математических понятий, - лишь отсутствие симметрии. Отличительной чертой асимметричного рисунка является соподчинение различных рисунков друг другу, расположение которых не совпадает с геометрическим центром. Асимметричный рисунок может складываться из симметричных частей, связи между которыми не подчиняются законам симметрии. Такой характер имеют и многие природные формы, когда симметрии подчинены части, целое же - асимметрия.

 По ***характеру восприятия*** рисунки могут быть следующими:

- образный рисунок - несет в себе какой - то конкретный образ. Например, стая летящих журавлей - клин. Для образного рисунка необходимо найти наиболее эффектную конкретную пластику движений и поступков, наиболее характерные перестроения;

-трюковой рисунок - отличается оригинальностью построения, выражает наиболее эффектное зрелище, вытекает из данной сценической ситуации, имеет элемент неожиданности. Например, движение круга по полукругу, переход из круга в две вертикальные или горизонтальные линии.

Заключение

 Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующее заключение, что на рисунок, его развитие и восприятие влияют:

* тема и идея хореографического произведения;
* характеристика действующих лиц;
* музыкальный материал;
* продолжительность музыкальной фразы;
* логика развития рисунка от простого к сложному;
* контрастность движения и музыки;
* единство музыки, рисунка, костюма;
* темп, ритм.

 Существует ряд приемов, увеличивающих зрительское восприятие рисунка. К ним можно отнести следующие:

* увеличение или уменьшение количества исполнителей;
* ускорение или замедление темпа;
* смена рисунка;
* смена движений в рисунке;
* смена музыкального сопровождения.

 Рисунок танца в хореографическом произведении зависит, прежде всего, от замысла номера, его идеи, музыкального материала, музыкальной формы всего произведения (его внутреннего характера, образа, ритмической стороны, темпа, строения музыкальных фраз). Он зависит также от национальной принадлежности танца (характерные черты рисунка, присущие танцам данного народа). При постановке танца балетмейстер обязан учитывать логику развития рисунка, стремиться к разнообразию рисунков, использовать принцип контраста в их построении. Необходимо выделять основной рисунок, равномерно размещать рисунок по сценической площадке. Балетмейстер с помощью рисунка должен умело сосредоточить внимание зрителя на том эпизоде, который является для него наиболее важным. Рисунок не должен отвлекать зрителя своей оригинальностью, а всей своей выразительностью способствовать пониманию замысла балетмейстера.

Список литературы

1. Богаткова Л. Танцы народов разных стран. – М.: Просвещения, 1956.
2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика.- СПб, 2000.
3. Богданов Г.П. Несколько шагов к фольклорному танцу. – М., 1987.
4. Бухвостова Л.В., Щекотина А.С. Композиция и постановка танца.- Орел, 2001.
5. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. - М.: Искусство, 1987.
6. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1986.
7. Гастровицкая Д., Писарев А.Школа классического танца. - Л., 1976.
8. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. - М., 2002.
9. Заикин Н.И., Заикина Н.А. Областные особенности русского народного танца.- Орел, 2003.
10. Климов А.А. Русский народный танец Севера. - М.: Педагогика, 1998.
11. Мочалов Ю.Н. Композиция сценического пространства.- М.: Музыкальная литература, 2001.
12. Мессерер А.А. Танец. Мысль. Время.- М.: Педагогика, 1989.
13. Митрохина Л.В. Основы актерского мастерства,- Орел, 2003.
14. Прибылов И.Г. Методические рекомендации для руководителей самодеятельных коллективов.- М.: Педагогика, 1998.
15. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены.- М.: Музыкальная литература, 1999.
16. Фомин А.С. Детский танец в системе воспитания и образования.- М.: Педагогика, 1998.
17. Шевченко Ю.С. Музыкотерапия детей и подростков // Психокоррекция: теория и практика. – М., 1995.
18. Шереметьевская Н. Танец на эстраде.- М., 1985.
19. Эльян Н.М. Образы танца.- М.: Музыкальная литература, 1999.