УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ.В.Г.ДЖАРТЫ ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

СЮЖЕТНЫЕ ТАНЦЫ

Методические рекомендации

Мымрикова Елена Николаевна,
руководитель кружка

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ.В.Г.ДЖАРТЫ
ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

СЮЖЕТНЫЕ ТАНЦЫ

Методические рекомендации

Мымрикова Елена Николаевна,
руководитель кружка

Макевка, 2022

Сюжетные танцы. Методические рекомендации. Мымрикова Е.Н., МБУДО «ГДДЮТ им. В.Г. Джарты», г. Макеевка – 2022, 18 с.

Методическое сопровождение Полукеева В.Н., методист Муниципального бюджетного учреждения «Методический центр управления образования администрации города Макеевки».

Одобрено методическим советом Муниципального бюджетного учреждения «Методический центр управления образования администрации города Макеевки». Протокол от

Данные методические рекомендации нацеливают педагогов использовать, повышать уровень педагогического мастерства и общую результативность в танцевальном коллективе. Методические рекомендации могут быть использованы руководителями детских хореографических коллективов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……..5

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…….. 7

Как рождается сюжет? …….. 7

Как написать интересный сюжет ……10

Ключевые ошибки хореографов……. 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…….15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……17

ВВЕДЕНИЕ

Сюжетный танец - уникальное явление в жизни детского хореографического коллектива. Именно он может стать его «визитной карточкой», по которой благодарный зритель узнает своих любимых исполнителей. Сюжетный танец отличается от остальных видов хореографического искусства тем, что описанная в нем история или событие должно в большей степени достоверно повториться в умах зрителей, найти эмоциональный отклик. Сюжетная хореографическая постановка строится по законам драматургии, а значит, её особенность как раз и заключается в том, чтобы подвести зрителя всеми средствами хореографии к пониманию хода событий, открыть ему историю лишь посредством замысла мастера, музыки, движения, умений исполнителей. Основная трудность при постановке сюжетного танца — не столько решение самой хореографии, сколько преодоление разрыва между действительностью и условными формами, которыми ограничены средства хореографии. Трудность заключается в том, что сама жизнь конкретна, а хореография условно образна. Искусство танца выступает инструментом общественного физического и духовного воспитания, а также воздействует на эстетическое воспитание общества в целом и на культуру участников постановочного процесса. Такое воздействие может произвести только полноценное хореографическое произведение, при создании которого учитываются все законы композиционного построения. Одним из таких законов является «Закон драматургической целостности».

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что современный танец постепенно забывает о том, что сюжет – основа драматургии танца. Порой можно встретить совершенно пустые танцы, представляющие собой только лишь набор движений, не связанных единым сюжетом. Такие постановки, может, и вызывают интерес у публики, но особо не запоминаются. И напротив, существуют сюжетные танцы с продуманной

драматургией, выраженной в танцевальных движениях. Такие художественные произведения запоминаются лучше, но в ходе постановки, автор напрочь забывает о технике и композиции.

Цель данных рекомендаций – раскрыть особенности работы над постановкой сюжетного танца.

Для этого поставлены следующие **задачи:**

-детализировать процесс рождения сюжета;

-раскрыть основные ошибки руководителей в выборе тематики и сюжета хореографических постановок;

- нацелить молодых педагогов на практическое изучение основ драматургии, в контексте работы над сюжетом в хореографии.

Новизна представленных методических рекомендаций заключается в том, что понятие «сюжет» рассматривается не с позиции драматурга или литератора, а с позиции практикующего руководителя студии современного танца, который погружен в творческую, практико ориентированную среду на протяжении всего образовательного процесса.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что выбор темы рекомендаций подсказал опыт многочисленного участия в конкурсах и фестивалях разного уровня. При чём, не только в качестве конкурсантов, но и в качестве члена жюри. Постановочная работа за 25 лет приобретала и утрачивала множество нюансов. Неизменным всегда оставалось эстетическое чутьё и умение хореографа постановщика собрать воедино технически уместные приёмы танцора, донести зрителю идею композиции с минимальными смысловыми потерями.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как рождается сюжет? Сюжетом в художественной литературе называется система событий, через которые раскрывается образ человека, его судьба; при помощи сюжета писатель раскрывает героев в действиях и поступках, во взаимоотношениях между друг другом. В сюжете обязателен конфликт — столкновение различных характеров, мыслей, чувств, их борьба, приводящая к победе одной из конфликтующих сторон. Сюжет реализуется в хронологической или причинной последовательности событий и действий. Сюжет — это конкретное развитие тематики и хронологическая последовательность событий. Сюжет должен иметь время и место действия, причем не условные, а определенные. Сюжетный танец – это маленькая пьеса, новелла, где отражаются жизненные события, конфликты, показываются действия и переживания героев с их индивидуальными характерами, взаимоотношениями, внутренним миром, чувствами и мыслями. У сюжетного танца, как правило два источника развития: первый-событие, взволновавшее хореографа- постановщика, второй-музыка, которая натолкнула его на основную идею сюжета. Почему только два? Потому что именно они влияют не опосредованно, спонтанно, непредсказуемо. А это одно из обязательных условий проявления вдохновения. «Зарисовка сюжета» ко всем приходит по- разному. Источником сюжета может послужить: случай из жизни; литература; песня; поговорки; полотна художников и другие виды искусства.

Те, из хореографов, у которых развито слуховое восприятие, как правило, «сочиняют» свои сюжеты под музыку или услышав занятную историю. «Визуалов» обычно наталкивает на идею сюжетного танца картина, фильм, фотография, музейная инсталляция - любой визуальный ряд. То есть идея сюжета придет через тот канал, который развит лучше всего. Следует сказать и о «памяти тела», а если учесть, как много практикуют современные хореографы в области импровизации не стоит и ее списывать со счетов. Но

не нужно забывать, что у обучающихся детского коллектива, такая память вырабатывается к концу среднего этапа обучения или на этапе совершенствования. Кроме того, этот канал появления сюжетов более трудоемкий. Ведь на композицию технически грамотных движений очень сложно наложить и музыку и сюжет. А теперь более подробно рассмотрим основные источники вдохновения педагогов - музыка и событие (история, легенда, сказка и т.д).

.Главной содержательной стороной музыки является мелодия. В ней проявляется и содержание, и национальный колорит. Толчок к пониманию музыки дает программа произведения. Она дает возможность идти по той же линии, но выбирать другую тему. Тема — это явления, о которых сообщает музыка (поется в песне). Определенность темы раскрывается через жанр. Например, жанр героический, комедийный. Сатира остра, искра, наполнена сарказмом. Юмор более мягок. Например, «Сказка о попе и о работнике его Бал-де». Чтобы создать образ попа, требуется гротеск, юмор. В бытовой теме необходима пантомима, в героической — символика. Музыка имеет свои возможности, хореография — свои. Предпринимались попытки ставить танцы без музыки (Мери Вигман, Марта Грэхем), без одежды. Использовался такой стиль танца, как «белый стих» — на полупальцах с расслабленной стопой. Но, как правило, хореография без музыки существовать не может. Зрители особо жаждут в сюжетном танце современной темы, поэтому она всегда будет необходима. Как писал Новер: «поменьше чудес, побольше картин в жизни». Композиция сюжетного танца состоит из ряда компонентов:

- драматургия (содержание),
- музыка,
- текст (движения, позы, жестикуляция, мимика),
- рисунок (перемещение танцующих по сценической площадке),
- всевозможные ракурсы.

С чего начать работу над сюжетным танцем в детском коллективе? Во – первых необходимо рассказать сюжет будущей постановки детям подробно, детально, учитывая их возраст. Отвечать на вопросы, которые они будут задавать. В ходе такого «застольного периода» рождения сюжетного танца педагог и обучающиеся вместе смогут проработать образы и характеры героев, цепочку событий, решить конфликт сюжета. Следующий этап-прослушивание музыки. В ходе прослушивания музыкального материала хореограф-постановщик расставляет акценты и выстраивает сюжетную хореографическую постановку по законам драматургии: экспозиция, завязка действия; развитие действия; кульминация; развязка действия. Затем по необходимости разрабатываются атрибуты танца. И самая важная часть - работа над выразительностью исполнения. Выразительный показ движений и воспроизведение эмоций, которые дают наглядный образец исполнения, формирует у детей представление о правильном способе выполнения движений; простор в проявлении своих эмоций. Следует отдельно сказать о выразительных средствах. Лексика, то есть танцевальные движения – это художественный синтез всех пластических возможностей человека -техника исполнения в сюжетном танце не самоцель, а средство раскрытия художественного образа. Изменяется роль композиции танца. Рисунок в бессюжетных танцах как декоративный элемент, в сюжетных же танцах он несет смысловую нагрузку. Он служит сюжету, его выражению через пространство. Если по сюжету танца, например, необходимо показать битву то и рисунок будет либо пары, либо работа в диагоналях. Необходимо также использовать пантомиму и позы опираясь на музыку – это образное и организующее начало сюжетной композиции. Костюм сюжетного танца необходимо оформить с одной стороны так, чтобы герой угадывался зрителем, с другой стороны был удобным, не перегруженным лишними деталями, которые будут стеснять движения юных танцоров, отвлекать внимание. Все детали костюма должны быть закреплены таким образом, чтобы во время танца ни одна деталь не осталась лежать на сцене. Опытный

танцор знает, что трогать то, что упало, съехало, оторвалось ни при каких условиях нельзя. Но те, кто первый раз вышел на сцену могут испугаться такого поворота событий и попросту забыть движения или пытаться исправить положение прямо во время хореографического номера. Эти моменты важно обсуждать с детьми, они должны быть готовы ко всему. Даже если выключилась фонограмма, не теряться, а танцевать под счет педагога. Таким образом, можно воспитать стрессоустойчивость в обучающихся, постараться избежать последствий нестандартных ситуаций.

В сюжете обязателен конфликт (противоречие) —столкновение различных социальных сил, характеров, мыслей, чувств, их борьба, приводящая к победе одной из конфликтующих сторон. Сюжет реализуется, развертывается в фабуле, то есть в хронологической или причинной последовательности событий и действий. Фабула – последовательное изложение событий в художественном произведении. Раскрывает события в частностях и деталях.

Чем отличается сюжетный танец от тематического? Тематический охватывает более широкий круг событий. Пример: тематический образ — война, сюжетный —скорбь матери о погибшем сыне. В тематическом танце символика становится основным элементом, в сюжетном символика есть, но её мало. Сюжетный танец — это маленький танцевальный спектакль, постановка которого требует большого мастерства.

КАК НАПИСАТЬ СЮЖЕТ

Сегодня мы можем говорить о трех группах тем, которые отражает в своих произведениях сценическая хореография.

Тема труда. Еще с древности люди танцевали танцы, отображающие тему труда. Существовали различные охотничьи пляски, которые сопровождались боем барабанов и пением присутствующих, свирепые воинственные пляски раскрашенных воинов перед предстоящим боем.

Появление новых видов труда изменяло отношение людей к нему и друг к другу, и все это находило отражение в танце. Приступая к сочинению танца на тему труда, хореограф должен помнить, что пластика, с помощью которой раскрывается его содержание, носит ассоциативный характер, поэтому важно учесть следующие правила:

-в танце трудовой процесс полностью не отражается. Привлекается отдельные моменты трудового процесса, наиболее ярко его характеризующие;

-необходимо найти ту специфику труда, которые предполагают яркое сценическое решение средствами хореографии

-найти элементы, изображающие процесс труда, которые можно усложнить движениями хореографической пластики

-найти художественно-образное композиционное построение, отражающее содержание танца

Большую помощь хореографу может оказать правильно выбранный музыкальный материал, способный раскрыть характер труда.

Тема быта. Быт – это наша повседневная жизнь, непроизвольная сфера, включающая как удовлетворение материальных потребностей людей, так и освоение духовных благ, культуры, общения, развлечений. Хореографическое искусство призвано показать в своих произведениях, чем жил народ несколько поколений назад или чем он живет сегодня, чтоб не потерять связь времен. Большинство танцев на бытовую тему раскрывают вопросы нравственности. В них всегда отражается содержание морали общества.

Тема природы. Человек – дитя природы. И, несомненно, он связан со всем окружающим его миром. С древности люди наделяли животных, растения, явления природы своими качествами, иначе – одухотворяли природу, что давало возможность воспроизводить ее на стенах скал, в поэтическом, музыкальном творчестве и пластике. Произведения искусства, где человек,

как бы становился медведем, березкой, ветром, рассказывали не столько об их жизни, сколько о человеческих отношениях, переживаниях.

Олицетворение – один из приемов изображения в сказке, басне, поэтической речи. Наблюдая окружающую природу, человек прибегал к ее образам при создании танцевальных произведений. До наших дней дошли танцы наших предков: пляска моржа у чукчей и ненцев, пляска медведя у ханты и манси, в которых имитируется охота на этих животных. Сегодня невозможно представить новогоднее представление без танца зайчиков, белочек или кошечек. Существует много танцев, основой которых является животный мир. Еще одним образом является растительный мир, где нужны более сложные приемы переосмысления, олицетворения («Березка», «Сосенка», «Вербонька»). Более сложны многозначные образы, отражающие явления природы («Метелица», «Весна пришла», «Огневушка-поскакушка»).

Социальная тема: Все люди живут в социуме и близко связаны с ним. Социум — человеческая общность, специфику которой представляют отношения людей между собой, их формы взаимодействия и объединения. В мире существует много различных видов отношений между людьми, положительных и отрицательных ситуаций, на которые тоже стоит обращать внимание зрителя. Возможно, если поднимать волнующие человека темы социальных проблем, это может справиться с ситуацией либо хотя бы окажет поддержку тем, кому сейчас нелегко.

За основу хореографических постановок берутся темы: расизм, жизнь и проблемы черных людей (балет «Откровения» соло «Плач» балетмейстера Элвина Эйли); тему войны для своих постановок берут многие хореографы («Журавли» - ансамбль современной пластики «Крещендо» г. Ульяновск, «Ради жизни на земле» - ансамбль танца «Волжанка» г. Ульяновска); не особо популярна, но имеет место быть проблема детей-сирот .

Тема любви: Одна из самых популярных тем, что для литературы, что для музыки и танца, является любовь. Множество авторов в своих произведениях говорят о историях любви, о ее последствиях, о любви к природе, к жизни, к

какому-то конкретному человеку или к себе самому. В истории балета насчитывается большое количество известных балетов, посвященных теме любви: «Дочь Фараона» на музыку Ц. Пуни, «Лебединое озеро» на музыку П. Чайковского, «Ромео и Джульетта» на музыку С. Прокофьева и другие, — и это несовпадение мыслей балетмейстеров. Тема любви всегда волновала человека, а истории, которые рассказывали авторы в своих произведениях, трогали за душу каждого. Любовь всегда была вдохновением и движущей силой для человека, поэтому о ней говорили, говорят и будут говорить создатели произведений искусства.

КЛЮЧЕВЫЕ ОШИБКИ ХОРЕОГРАФОВ

Сравнительно недавно сюжетный танец обратил на себя взгляд современных хореографов. За многие годы участия в конкурсах и фестивалях разного уровня необходимо отметить, что сюжетный танец вытесняется гимнастическими этюдами, акробатикой, номерами с неуместной смысловой перегрузкой. Вышеуказанные явления можно отнести к ключевым ошибкам начинающих хореографов во время постановки сюжетных танцев. Рассмотрим детальнее каждую из них.

Итак, акробатика и гимнастика –зрелищные виды спорта, их элементы могут украсить любой современный танец. Но в погоне за технической сложностью хореографы перегружают номера гимнастикой и акробатикой в ущерб сюжетной линий. Танец превращается в зрелище, от которого замирает зритель и задает один вопрос: «Справится ли ребенок с таким технически трудным элементом?». Члены жюри в свою очередь вынуждены переживать за соблюдение возрастных норм исполнения, нежели за развитием сюжета. Дети боятся подвести педагога, и волнуются еще больше перед выступлением. И танец из праздника превращается во всеобщий испуг. Тут уж не до сюжета. Поэтому начинающему педагогу необходимо учитывать возрастные особенности детей, обращать внимание на их физические данные и не перегружать постановку технически сложными

элементами. Техника исполнения должна быть отточена не только в технически сложных элементах, но и в простых, базовых элементах.

Композиция танца должна демонстрировать, сопровождать ход событий в сюжетном танце. Перестроения и рисунки в данном виде танца раскрывают ход событий и взаимоотношения героев представленной истории. Ошибкой будет выполнение простейших движений на месте, без полноценного использования сценического пространства, либо нагромождение рисунков танца никак не связанных с сюжетной линией номера. Композиция сюжетной постановки строится и развивается по законам драматургии. То есть композиция танца должна воплощать в себя не только геометрический рисунок, но и смысл события, выраженный в этом перестроении. Композиция без сюжета-это парад. Наиболее ярко выраженные сюжетные композиции мы можем наблюдать безусловно в балете. Лучшие образцы балетного искусства помогут и хореографу и детям почувствовать истинный смысл сюжета в танце.

И третья ошибка хореографов, которая часто встречается в практике-несоответствие музыкального материала возрасту обучающихся. Педагог в творческом порыве подбирает понравившуюся современную мелодию, не задумываясь о том, какой смысл несут слова и характер мелодии. Детям трудно осознать и воплотить образы созданные хореографом по причине несоответствия детского мировоззрения и жизненного опыта педагога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сюжетный танец является неотъемлемой частью хореографического искусства. Сюжетным называется танец, в котором основным элементом композиции является сюжет. Как любой другой вид искусства, танец отражает окружающую жизнь художественных образах. С древних времен, народ выражал в танце, свои представления о природе, жизни, взаимоотношениях между людьми, рассказывая о происходящих событиях. Танцу изначально присущ образный сюжетный характер. Средствами народной хореографии в сюжетных танцах отражаются конкретные явления из окружающей жизни и природы. История возникновения и развития сюжетной хореографии берет свои истоки в глубокой древности, с языческих времен. Образные танцы зародились в культуре древних народов как часть фольклора, связанного с обычаями и традициями людей. С течением времени народная хореография, которая была построена на образах и незамысловатых сюжетах, заметно обогащалась. И на сегодняшний день сюжетный танец является одним из наиболее развитых и хореографически насыщенных видов танца. Сюжет в хореографическом произведении играет очень важную роль. Он может показать историю прошлого, возможное будущее, может рассказать о проблемах человека и окружающего его мира. Сюжет устанавливает связь между танцем и человеком. Зачастую именно сюжетные номера заинтересовывают зрителя, овладевают его вниманием. Поэтому так важно для хореографа включать сюжет в свои постановки. Привлекательность сюжетного танца обусловлена его особенностями: образным перевоплощением исполнителей, разнохарактерностью персонажей и их общением между собой в соответствии с сюжетным развитием. Благодаря этим особенностям в нем создается своеобразная игровая ситуация, побуждающая исполнителей к творчеству и, следовательно, способствующая его развитию. Необязательно, чтоб сюжет был ярко выражен в танце. Но однозначно перед тем, как сочинять, постановщик должен хорошо продумать тему своего номера, ответить на

вопрос «Что я хочу донести до своего зрителя?». В современном мире огромное разнообразие тем, о которых можно и даже нужно упоминать в танцевальных постановках. Сюжетные танцы всегда хорошо воспринимаются зрителям, но с точки зрения постановки такие танцы являются наиболее сложными. Трудность их заключается в первую очередь в том, что нужно выбрать тему – доступную для понимания учеников (чтобы они танцевали осознано, знали, почему делают именно такие движения, в таких костюмах, а не иначе) и, соответственно, зрителей; четко и подробно продумать сюжет, в котором должны просматриваться все части драматургии (экспозиция, завязка, кульминация, развязка, финал); уделить особое внимание подбору музыки, костюмов и декораций для номера. Работая над сюжетным танцем, балетмейстер выступает в трех основных качествах: драматург, хореограф и режиссер. Балетмейстер является не только создателем новых хореографических произведений, но и психологом, педагогом. Собственными произведениями он может повлиять, как и на своих учеников в процессе постановки номера, так и на большое количество зрителей, которые увидят его на сцене. На плечах хореографов-постановщиков лежит большая ответственность за дальнейшее развитие культуры общества, особенно культуры подрастающего поколения. Поэтому к процессу постановки номера надо подходить с особым вниманием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Васенина Е.Е. Композиция и постановка танца, Пермь, 2016.

2.Дементьева, И.В. Сюжетный танец, как форма сценической хореографии. Учебно-методический материал. Арзамас 2019.

3.Мирный В.И. Хореографическая композиция. Учебное пособие. Самара, 2013

4. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. Учебное пособие. Москва, 2019

Интернет ресурсы

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/01/20/syuzhetnyy-tanets-kak-forma-stsenicheskoy

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-syuzhetnye-tancy-5104969.html