Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств п.Новый»

Методическая разработка

тема: Работа хореографа над постановкой хореографического спектакля

Автор: Глазова Светлана Михайловна

преподаватель хореографических дисциплин

МБОУ ДОД «Детская школа искусств п. Новый»

Удмуртская Республика, Воткинский район.

Образцовому хореографическому ансамблю «Арабески» при МБОУ ДОД ДШИ п. Новый уже 15 лет.

За этот период ансамблем поставлены следующие спектакли:

- балет «Дюймовочка» муз. И.Штраус, Ф. Легар, А. Вивальди.

- балет « Гадкий утенок» муз. К.Сен-Санса.

- балет «Зимняя сказка» муз. Д. Шостаковича.

- балет «Мери Поппинс» муз. М.Дунаевского.

- балет «Волшебный оберег» муз. Ю.Толкача.

Ансамбль «Арабески» единственный детский хореографический ансамбль Воткинском районе, который работает в жанре постановки балетного спектакля. Помимо спектаклей наработан большой концертный репертуар с сольными и парными номерами, малыми группами и ансамблем, которые тоже пользуются большим успехом у зрителей. С самого начала творческой деятельности ансамбль определил основное направление – классический танец, самое сложное для самодеятельного коллектива. В основу учебной - воспитательной работы заложены традиции русской балетной школы. Разработана образовательная программа хореографического коллектива, которая является составной частью образовательной программы Детской школы искусств. Программа включает в себя занятия партерной гимнастикой, уроками актерского мастерства, классическим танцем, народно-сценическим танцем, историей балета. При ансамбле создано подготовительное отделение, где занимаются дети с 3-х лет. Малыши получают знания и навыки по музыке, гимнастике, танцу, актерскому мастерству. Основной состав ансамбля составляют учащиеся хореографического отделения от 8 до 16 лет.

Работа хореографа над хореографическим спектаклем.

Создание любого произведения, в котором занят не один человек, а целый коллектив, всегда связано с большими сложностями, как в профессиональном плане, так и человеческом. Хорошо, если над спектаклем работает коллектив единомышленников, одержимый единой творческой идеей и их связывают тесные человеческие отношения, наверное, именно в этом случае и рождается достойное произведение.

Это работа строиться следующим образом куда входят:

* + Поиск литературной основы содержания;
  + Анализ музыкального произведения;
  + Разработка драматургии танца;
  + Сочинение хореографического текста;
  + Разработка рисунка танца и сценографии;
  + Практическая работа по постановке танца на учащихся;
  + Показ танца.

Поиск литературной основы.

Работа хореографа, конечно же, начинается с подбора литературного источника. Прочтения сказок, пьес и т.д. Здесь, следует обратить внимание, на какой возраст будет ставиться спектакль. В нашем случае это дети от 7 до 16 лет. Поэтому все хореографические спектакли поставлены по детским сказкам. Нужно с фантазией подойти к прочтению произведения. Можно увидеть сцены, которых нет в сказке, декорации, костюмы так же режиссерские находки. Ни от чего не отказываться, пусть фантазия будет свободной – все это может пригодиться в дальнейшей работе над спектаклем.

Анализ музыкального произведения.

Музыка и танец — сестра и брат, и живут они во многом по общим — только во времени. Синтез танца и музыке дал человечеству такое замечательное искусство, как классический балет. Любое хореографическое произведение строится, на основе музыкального произведения. Будь это симфоническое произведение, пьеса для оркестра народных инструментов, баян, фортепиано, — во всех случаях, хореографическое сочинение должно раскрывать музыкальный материал в хореографических образах. Танцевальный язык должен быть теснейшим образом связан с характером музыки, с ее ритмической стороной. Балетмейстер может развивать ритмическую сторону музыкального произведения в сочиненном им хореографическом тексте, но характер этого развития должен соответствовать характеру музыкального произведения. Каждая композиция включает в себя ряд танцевальных комбинаций, она должна основываться на определенном музыкальном материале и отражать все особенности музыки, строится по законам драматургии и включать в себя экспозицию, завязку, ступени перед кульминацией, кульминацию и развязку. Поэтому необходимо очень скрупулезно подходить к отбору музыкального материала. Не брать сложные для восприятия симфонические произведения. Обратиться к произведениям написанных для детей, например П.И.Чайковский «Детский альбом», Р. Шуман «Детские сцены», С. Прокофьев симфоническая сказка для детей «Петя и волк», и т.д. Любое хореографическое произведение строится на основе музыкального и должно раскрывать музыкальный материал в образах. С началом новой музыкальной фразы начинается и новая танцевальная фраза. Если имеется повтор музыкальной темы или ее развитие, постановщик должен услышать это и отразить либо в повторе, либо в рисунке.

Разработка драматургии танца.

Слово «драматургия» происходит от древнегреческого слова «драма», что означает действие. Со временем это понятие стало употребляться более широко, применительно не только к драматическому, но и к другим видам искусства, в том числе и хореографическому спектаклю. Сегодня при сочинении мы реализуем пять основных частей.

1.Экспозиция знакомит зрителя с действующими лицами, помогает им составить представления о характере героев. В ней намечается характер развития действия; с помощью костюма и декораций, стиля и манеры исполнения выявляются приметы времени, воссоздается образ эпохи.

2.Завязка. Самоназвание говорит о том, что здесь завязывается- начинается действие. Герои знакомятся друг с другом, между ними или третьей силой возникают конфликты.

3.Ступень перед кульминацией - это та часть произведения, где развертывается действие. Конфликт, черты которого определились в завязке, обретает напряженность. Ступени перед кульминацией действия могут быть выстроены из нескольких эпизодов. Количество их и длительность, определяется динамикой развертывания сюжета.

4.Кульминация - наивысшая точка развития драматургии хореографического произведения

5.Развязка завершает действие. Это идейно-нравственный итог сочинения.

Сочинение хореографического текста.

Танцевальный текст, состоит из па, поз (статичных и динамичных), жестов, мимики, ракурсов. Все это становится танцевальным текстом лишь в том случае, если подчинено мысли. Механически составленные, эти компоненты делаются бессмысленными. Работа балетмейстера по сочинению хореографического текста заключается не в складывании отдельных движений и составлении из них отдельных фраз, а в создании цельной в смысловом и драматургическом отношении композиции. Прежде чем начать работу над хореографическим сочинением, балетмейстер должен уяснить, какую мысль он хочет выразить в танцевальном номере или балетном спектакле, что он хочет сказать зрителю. При этом сочинять хореографический текст - следует в традициях танцевальной культуры того народа, о котором рассказывается в данном хореографическом произведении, ибо танцевальный язык, танцевальный текст находятся в тесной зависимости от национального характера народа, его образа жизни, особенностей мышления.

Разработка рисунка танца и сценографии.

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. Круги, эллипсы, параллельные линии, диагонали, квадраты, треугольники, спирали — все это используется в танцевальном рисунке. При сочинении рисунка танца балетмейстер должен использовать все возможности, для того чтобы добиться наибольшей выразительности, полнее раскрыть образ, характер, настроение героя. Рисунок танца должен развиваться логично, быть тесно связан с танцевальной лексикой, способствовать наиболее яркому выявлению на сцене танцевального текста. Иногда сочиненное балетмейстером движение не производит должного впечатления, когда оно исполняется на месте. Но вот это же движение исполняется с быстрым продвижением по кругу и сразу становится интересным, выполняющим ту задачу, которую ставил перед собой балетмейстер при сочинении данного фрагмента танца. Есть композиции, которые наиболее интересно смотрятся в исполнении по диагонали. Иногда движения, сочиненные хореографом, становятся более выразительными и динамичными, когда они исполняются во вращении. Сочинение хореографического текста должно быть логически связано с рисунком танца.

Практическая работа по постановке танца на учащихся.

Постановочная работа танцевальных номеров нового спектакля начинается уже с сентября месяца. Хореографический спектакль – жанр массовый. Обычно в наших спектаклях задействовано от 15 до 45детей. Первый этап постановочной работы - репетиции в классе, отработка движений, рисунков танца, работа над пластическим образом. Это проникновение духом танца, заряжением энергии музыки и вытягиванием «нутра» из каждого участника танцевального действа.

Следующий этап – это репетиции на сцене. Здесь уже рождается атмосфера спектакля, реально проявляется замысел режиссера- балетмейстера.

Написание картины, музыкального произведения, рассказа или даже самого маленького хореографического наброска требует творческого погружения в материал, работы фантазии и импровизации. Постановка танцевальных композиций всегда должна быть действенной, даже если она носит дивертисментный характер. Нужно стремиться к тому, чтобы танцевальный номер был продолжением драматического действия, был тесно вплетен в ткань спектакля, двигал, а не останавливал сюжетные линии. Уже непосредственно работая с детьми над постановкой танцевальных композиций, необходимо помнить о том, что дети не могут заучивать движения механически, они должны понимать действенную и образную направленность хореографического языка, тогда их освоение материала идет значительно легче. Даже отрабатывая движения, уточняя акценты, нужно всегда помнить, что перед вами не только ребенок, но и АКТЕР. И ему не может быть скучно, неинтересно, он должен быть увлечен работой со мной, понимать, что работа над пластическим языком спектакля – это продолжение его работы над ролью в спектакле, только выразительным средством является не слово, а его тело.

Работа с художником и закройщиком – портным, над созданием пластического образа спектакля

К встрече с художником я должна быть хорошо подготовлена, чтобы сформулировать пожелания, которые, я ему выскажу, чтобы моя хореография не потерялась из-за неправильно решенного костюма. Многие художники привыкли к тому, что в театре используются дорогие, тяжелые материалы. Костюмы должны смотреться богато, монументально. Это тот случай, когда художник хотел бы максимально проявить себя, не очень соизмеряя свои замыслы с желанием хореографа и потребностями целого спектакля. Для этого стоит пригласить художника на репетицию и показать хореографию спектакля.

Для подготовки эскизов декораций спектакля, я обсуждаю с художником сценическое пространство. Необходимо учитывать площадку и количество танцующих или просто двигающихся на ней детей, так как трудно танцевать развернутые композиции, не возможны пластические сцены на ограниченных в пространстве движениях. Поэтому детально обговаривается сценическая неоднородность: пандусы, лестницы, кубы.

С художником, в общих чертах, я оговариваю материал, из которых будут шиться костюмы, напоминаю ему, что костюмы предполагают летящие ткани, которые будут подчеркивать легкость, романтичность героя, что движения требуют определенного покроя, чтобы свободно и легко двигаться по сцене. И, наконец, после того как эскизы костюмов утверждены они передаются портному. Приятно и легко работать с профессиональным и талантливым художником, у которого есть свое видение костюма, иногда неожиданное и не совпадающее с моими собственными представлениями. И как важно в работе с художником найти золотую середину – не ограничить его творческую фантазию и максимально приблизить его решение к моему видению сцены.

Спектакль поставлен, дети выучили все партии, появились декорации, сшиты костюмы – и, наконец, наступает самый сложный и удивительный момент – долгожданная премьера!!! У нас обычно премьера спектакля в апреле, то есть с сентября по апрель спектакль собирается в единое целое, очень долгожданное и волнительное зрелище.