

*Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Набережные Челны «Детская школа хореографического искусства №17»*

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Сюжетный танец как форма сценической хореографии

Работу выполнила:
методист, преподаватель
Файзрахманова Э.С.

*г.Набережные Челны
2021 г.*

Сюжетный танец как форма сценической хореографии

Особое место в хореографическом искусстве занимает сюжетный танец. Сюжетный танец – это вид танца, в котором присутствуют последовательно связанные между собой события, раскрывающие характер и взаимоотношения людей, жизненные отношения и противоречия. Основная линия – преодоление конфликта. Сюжет – это важнейшая составляющая хореографической постановки, раскрывающая тему и идею. Во время выступления раскрывается иной потенциал, в нем взаимодействуют между собой другие формы ощущений, восприятия. Сюжетный танец развивает личность не только в эмоциональном и физическом плане, но и дает артисту большую заинтересованность, т.к. объединяет в себе большой спектр ассоциативных, интеллектуальных, эмоциональных и физических форм.

Сценический танец — понятие широкое и многообразное. Пластический язык, на котором говорит хореография со зрителем, таков, что понятен человеку любой национальности без перевода. Сценический танец способен взволновать зрителя: вызвать у него смех, слезы, заставить серьезно размышлять.

Как всякий вид искусства, танец отражает окружающую жизнь художественных образах. С древних времен, народ выражал, осмысливая в танце, свои представления о природе, жизни, взаимоотношениях между людьми, рассказывая о происходящих событиях. Танцу изначально присущ образный сюжетный характер.

Постановки можно разделить на группы:

Бессюжетный танец

Эстрадный танец «Звонок в Москву»

Вид танца, в котором сюжет отсутствует. Внимание постановщика направлено на технику и эмоциональность исполнения, раскрытие возможностей человеческого тела. Яркий пример - современная хореография.

Игровой танец

Татарский танец «Парлы бию»

Это обрядовые и игровые танцы в народных хорах, иллюстрирующие содержание песни, а также танцы, созданные балетмейстерами. В своей основе они могут иметь сюжет, но отличаются от сюжетной постановки тем, что характеры героев здесь не раскрываются, они статичны.

Тематический танец

Танец «Флотская плясовая»

Это такое хореографическое произведение, в котором раскрывается тема или проблема. В тематической постановке показываются отношения к событию, факту, жизненному явлению или роду человеческой деятельности. Это массовый танец, но здесь могут быть и отдельные герои, действия и поступки которых способствуют раскрытию общего замысла постановки. Это самые распространенные постановки. Примеры: танцы на тему войны, труда, о любви и т.д.

СЮЖЕТНЫЙ ТАНЕЦ

Детский танец «Часики»

Это танец, где происходят связанные между собой и последовательно развивающиеся события между персонажами с различным характером, поведением.

Сюжет (от французского *sujet*) – тема, предмет, ход событий, развитие действия в танце. В сюжете обязателен конфликт (противоречие) — столкновение различных социальных сил, характеров, мыслей, чувств, их борьба, приводящая к победе одной из конфликтующих сторон. Сюжет реализуется, разворачивается в фабуле, то есть в хронологической или причинной последовательности событий и действий.

Фабула – последовательное изложение событий в художественном произведении. Раскрывает события в частности и деталях.

Сюжетная хореографическая постановка появилась на основе игровых народных танцев и хороводов. Ее танцевальным языком является народная пляска.

Сюжет – стержень хореографического произведения. Вместе с сюжетом в хореографию приходит все многообразие реальной действительности, событий жизни и поступков людей, являющееся стимулом для тех чувств и идей, которые воплощаются в развернутых танцевальных композициях, рождают новую хореографию.

На примере номеров с ярко выраженным сюжетом можно ясно увидеть соблюдение законов драматургии. Это:

ЭКСПОЗИЦИЯ

Наиболее статичная часть сюжета. Ее цель – представить некоторых персонажей и обстановку действия. Основное сюжетное действие в экспозиции еще не начато. Экспозиция лишь мотивирует действия, которые произойдут впоследствии. От экспозиции не следует ожидать знакомства со всеми героями. В ней могут быть представлены второстепенные лица. Иногда именно появление главного действующего лица завершает экспозицию и является завязкой действия (например, появление

персонажей).

События, которые дают толчок основному действию. Именно в завязке действия резко меняется положение персонажей, между ними могут возникнуть противоречия. Нередко завязкой действия становятся вполне обычные ситуации: знакомство, встреча персонажей и т.д.

ЗАВЯЗКА ДЕЙСТВИЯ

РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ

Наиболее протяженная часть сюжета. В развитии действия реализуется конфликт. Если сюжет основан на конфликтных отношениях, то в развитии действия напряженность между конфликтующими сторонами нарастает.

Высшая точка в развитии действия, в которой конфликт достигает наивысшей остроты и напряжения. После кульминации действие неизбежно идет на спад, так как конфликт оказывается исчерпанным.

КУЛЬМИНАЦИЯ

РАЗВЯЗКА ДЕЙСТВИЯ

Завершающая часть сюжета, следующая после кульминации. В развязке действия обычно выясняется, как изменились отношения между противоборствующими сторонами, какие последствия имел конфликт.

Сюжетные танцы – это танцы, которые всегда хорошо воспринимаются зрителям, но с точки зрения постановки – наиболее сложные. И трудность их заключается в первую очередь в том, что нужно выбрать тему – доступную для понимания детей и подобрать соответствующий музыкальный материал. В сюжетных танцах для детей действующих образов не должно быть много. Как правило, это 2-3 образа (к примеру - мыши и кот; лиса, волк и зайцы). Сюжетные детские танцы не могут быть очень продолжительны, т. к. расплывется драматургия. Все части драматургии должны четко просматриваться.

Сюжетный танец - очень яркая и выразительная форма детской художественной деятельности, которая вызывает живой интерес у детей (исполнителей и зрителей). 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 танце создается своеобразная игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству и, следовательно, способствующая его развитию. Разнохарактерность персонажей устраняет в этом виде танца возможность подражания детей друг другу (ведь хищный волк не может двигаться, как грациозная лиса). Это побуждает каждого участника самостоятельно следить за исполнением своих движений. Сюжетное развитие помогает ребенку видеть в танце особую форму «рассказа» и воспринимать выразительные движения как специфические средства, передающие его содержание, т.е. выступающие в качестве своеобразного языка.

Музыкальные произведения, предназначенные для сюжетных танцев должны содержать яркие и узнаваемые образы, доступные детям по содержанию, близкие их жизненному опыту и выраженные простыми ясными средствами, побуждающие к движению, подсказывающие его.

Этапы работы над сюжетным танцем:

- рассказ сюжета будущей постановки детям;
- прослушивание музыки;
- показ атрибутов танца (если предполагаются);
- работа над выразительностью исполнения начинается сразу же после первого знакомства ребенка с движением и продолжается на протяжении всех этапов его освоения (первоначальное освоение пантомимических движений проходит без инструментального сопровождения, дети выполняют жесты, раскрыть значение этого жеста, затем движение исполняется под музыку).
- 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.

Персонажами в детском сюжетном танце могут быть образы различных животных, растений, герои м/ф, люди каких-то профессий, фантастических существ. Характер того или иного героя проявляется во взаимодействии с другими персонажами, в его отношении к ним, а также во внешнем облике, особенностях пластики и движений. Следовательно, чтобы дети могли исполнять сюжетные танцы, дети должны владеть приёмами игрового взаимодействия и должны уметь перевоплощаться в образы различных персонажей.

Образное перевоплощение в танце предполагает исполнение движений и действий какого-либо персонажа с характерными для него особенностями пластики. Этому необходимо учить детей специально. Образное перевоплощение способствует обучению языку движений и влияет на развитие у них артистизма и исполнительского творчества в танце.

Детский танец «На лесной полянке»

Сюжетный танец вызывает живой интерес у детей. Образное перевоплощение, общение между собой в соответствии с сюжетным развитием, побуждает детей к творчеству и, следовательно, способствует его развитию.

Почему же сюжетный танец предпочтителен для детей? Сюжетное развитие помогает ребенку видеть в танце особую форму «рассказа» и воспринимать выразительные движения как специфические средства, передающие его содержание. Сюжетный танец благоприятен для формирования у детей музыкально-двигательного творчества.

Чтобы дошкольники могли *исполнять сюжетные танцы*, необходимы *два условия*. С одной стороны, *дети должны владеть приемами игрового взаимодействия* (общаться друг с другом с помощью жестов и мимики). С другой, *они должны уметь перевоплощаться в образ того или иного персонажа*. Образное перевоплощение в танце предполагает исполнение движений и действий какого-либо персонажа с характерными для него особенностями пластики. Этому необходимо учить детей специально.

Композиция сюжетного 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. Танец, имеющий определенный сюжет, где средствами танца раскрывается определенное действие — сюжетный танец. Сюжетный танец *всегда* бывает *образным*. Действуя в танце, раскрывая сюжет,

герои его всегда несут определенный образ. Характер раскрытия образа танца диктуется идеей танца, имеющей важное значение в его трактовке.

Работая над сюжетным танцем, балетмейстер выступает в трех основных качествах: драматург, хореограф и режиссер.

Отсюда становится понятным, какой объем знаний и умений требуется автору сюжетного танца.

В то же время мало «выносить» сюжет и тему. Надо еще подумать о том, можно ли это показывать? Нужен ли такой танец людям? Принесет ли он пользу? Будет ли интересен? Разумеется, обращаться следует к материалу, который руководитель хорошо знает.

Когда руководитель выберет сюжет и определенную тему для постановки, он должен определить для себя, в каком жанре будет ее решать: лирическом, героическом, комедийном и т.д. И тогда уже в соответствии с жанром подбирать выразительные средства. Темы и сюжеты могут быть разнообразными и должны решаться в различных жанрах. Жанр определяет сам руководитель в зависимости от своих возможностей как постановщика и исполнительских данных коллектива. Осуществляя постановку, руководитель подбирает такие выразительные средства, которые наиболее ясно и полно раскрывают хореографический образ и выражали бы содержание постановки.

Источники сюжета!

случай из жизни

литература

песня

поговорки

полотна художников

Для того чтобы поставить какое-либо хореографическое произведение нужно создать образы как исполнителя, так самого танца, понятные и интересные для зрителя. Сюжетный танец — это маленькая пьеса с персонажами, каждый из которых наделен индивидуальным характером, обладает своим внутренним миром. Выявить этот внутренний мир человека, его мысли, чувства и призван сюжетный танец. На сегодняшний день, multifunctionality танца позволяет развития, а занятие танцем не только учат осознавать и создавать прекрасное, но и еще развивают абстрактное мышление, дают гармоничное пластическое развитие.

Танец — вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела.

