

Искусствоведение

УДК 793.3

М.В. Агафонова

М.Н. Амелина

Агафонова Мария Владимировна, студентка 5 курса факультета режиссуры, актерского искусства и хореографии Белгородского государственного института искусств и культуры (Белгород, ул. Королева, 7), e-mail: maria.tango98@yandex.ru

Амелина Мария Николаевна, доцент кафедры хореографического творчества Белгородского государственного института искусств и культуры (Белгород, ул. Королева, 7), e-mail: maria.nikolaevna-amelina@yandex.ru

БАЛЕТМЕЙСТЕР И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ СОЗДАНИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКИ

Данная статья посвящена рассмотрению балетмейстерской деятельности в процессе создания хореографической постановки. Авторы анализируют специфику работы балетмейстера над хореографической постановкой, которая включает определенные этапы по организации процесса ее создания. Также в статье выявляются необходимые структурные элементы создания хореографической композиции, такие как раскрытие замысла, поиск композиционного решения, средства хореографической выразительности и т.д.

Ключевые слова: балетмейстер, хореографическое произведение, хореографическая композиция.

M.V. Agafonova

M.N. Amelina

Agafonova Mariya Vladimirovna, 5th course student of faculty of directing, acting and choreography of the Belgorod state institute of arts and culture (7, Koroleva st, Belgorod), e-mail: maria.tango98@yandex.ru

Amelina Mariya Nikolaevna, associate professor of department of choreographic creativity of the Belgorod state institute of arts and culture (7, Koroleva st, Belgorod), e-mail: maria.nikolaevna-amelina@yandex.ru

CHOREOGRAPHER AND HIS ACTIVITY IN CREATING A CHOREOGRAPHIC PRODUCTION

This article is devoted to the consideration of choreographic activity in the process of creating a choreographic production. The authors analyze the specifics of the choreographer's work on the choreographic production, which includes certain stages in the organization of the process of its creation. The article also reveals the necessary structural elements of creating a choreographic composition, such as the disclosure of the idea, the search for a compositional solution, the means of choreographic expressiveness, etc.

Key words: choreographer, choreographic work, choreographic composition.

Процесс создания хореографического произведения до сих пор является важной темой для размышления и исследования, ведь особенность и характерность хореографического искусства – в умении соединить различные виды искусств в единое целое – всегда вызывало множество субъективных мнений. Но единое мнение все же есть. Оно заключено в предположении о том, чтобы правильно создать хореографическое произведение, необходимо объединить музыку с внутренним состоянием танцовщика, что дает толчок для раскрытия полного образа; мимику и

пластику тела, чтобы показать зрителю движение в пространстве; лексику с драматургией произведения, чтобы изобразить глубокий смысл в определении временного действия. Именно в этом и состоит данное соединение для создания полного образа, заключенного в хореографической постановке, и не важно, будет ли это короткий этюд или полноценный спектакль. Искусству постановке надо учиться всю жизнь, так как это сложный и многогранный процесс, который состоит в трудоемкой работе по воплощению замысла в зримые хореографические образы.

Постановка хореографического произведения должна быть зрелищной и впечатляющей, что требует огромной работы и профессионального мастерства балетмейстера. Чтобы создать хореографическое произведение, он должен обладать соответствующими знаниями не только в области хореографии, но и быть осведомленным о тонкостях и правилах музыкального оформления произведения, специфике режиссуры, подбора декораций и др.

Современные исследователи хореографического искусства – Карпенко В.Н. и Карпенко И.А., – рассматривая вопросы балетмейстерской сферы, утверждают, что «балетмейстер должен обладать определенным природным даром предвидения, образным мышлением»[4, с. 21]. Конечно, мы не можем не отметить, что склонность и предрасположенность к данному роду деятельности, а именно – к хореографическому искусству – зависит от творческой жизни самого балетмейстера, его образования и уровня культуры, которым он владеет.

Так же они отмечают: «чтобы стать настоящим балетмейстером, необходимо каждодневно трудиться во имя искусства, быть постоянно в поиске нового и неповторимого, а главное – владеть ремеслом. Именно жизненные впечатления, которые происходят в обыденной жизни балетмейстера, являются основным в его работе, ведь это представляет собой материал для постановщика при создании хореографического произведения» [4, с. 22]. Поэтому необходимо посещать театры, концерты и выставки.

Обязательно нужно много читать, и не только специальную литературу, а прежде всего, художественную. И слушать музыку в разных жанрах. Более того, мало обладать знаниями, важно уметь эти знания воплотить в постановку. Чтобы воздействовать на внутренний мир зрителя, балетмейстеру необходимо быть психологом, который обязан воспринимать и использовать законы управления творческими процессами. Учиться чувствовать, как образный творческий язык внутренней энергии человека становится психологическим языком передачи его мысли.

Балетмейстер и великий педагог Захаров Р.В. в своем труде «Записки балетмейстера» отмечал, что «балетмейстер должен обладать незаурядной фантазией, выдумкой, чувством юмора, при всем при этом критически относиться к себе»[2, с. 105]. Все это, по опытному мнению Захарова Р.В., поможет балетмейстеру стать незаурядным постановщиком танцев, как создатель нового он должен вечно бороться со своим недовольством и убежденностью. Именно бесконечные муки творчества, внутренний спор с самим собой и должны превращаться в произведение под названием танец.

Процесс рождения замысла будущей постановки может отталкиваться от впечатлений (прочитанная книга, услышанная музыка, просмотренный фильм), которые рождают образы. Постепенно образы должны превращаться в движения, совмещаться с музыкой и ритмом, вырисовывая сюжет танца, который в репетиционной работе постановки раскрывает замысел.

Всегда балетмейстер при творческой работе встречается с определенными задачами, которые он должен решить для создания новой постановки. Естественное слияние всевозможных элементов жанра является трудным и сложным процессом, который при правильной организации дает успех в трудоемкой работе балетмейстера.

Ростислав Захаров был убежден, что «главное для постановщика в своем произведении – создать неповторимый танцевальный образ, пусть он даже будет простым и понятным, который должен раскрыть каждое событие,

поступки, отношение героя в действии, ведь это и есть правильный и верный путь для изображения прямого действия созданного им сюжета»[2, с. 106].

Каждый балетмейстер в своем творчестве обязан учитывать и принимать во внимание внутреннее содержание и наполненность танцевального номера, которое открывается в сценическом пространстве и во времени.

Чтобы создать в постановке полноценную картину изображаемого, придать ему образность и красочность, необходимо найти определенную лексику движений, которая является главным элементом для постановщика. Именно языком танца, исключительными движениями передается основная мысль и идея, которую вложил балетмейстер и старается через этот прием передать зрителю наглядным образом.

Карпенко В.Н. в учебном пособии «Искусство балетмейстера» определяет, что при раскрытии идеи и мысли в хореографическом произведении необходимо обязательно обращаться к «построению мизансцен, их образному своеобразию, пластической стилистике, которые целиком зависят от жанра постановки, одни мизансцены могут быть выстроены в героическом плане, другие – в лирическом настроении, третьи мизансцены – в бытовом характере, и нельзя забывать о том, на каком участке сценической площадки строится мизансцена, как она будет выделена, какой фон будет использован» [4, с. 84–85].

При работе над хореографической композицией необходимо не забывать о главной линии, которую могут вести солисты, и второстепенной линии, которая идет в течение всего развития сюжета постановки. Общее содержание танца должно быть показано через вереницу эпизодов и моментов, которые связываются между собой общей идейной линией. Именно эти эпизоды служат для передачи внутреннего мира и состояния персонажа. Балетмейстер должен уметь построить последовательно смысловые моменты, для того чтобы сформировать драматургию, которая заложена внутри танца.

В книге «Мастерство хореографа в современном танце» Никитин В.Ю., рассматривая вопрос об этапах работы над хореографическим произведением, пишет о том, что «рисунок танца должен развиваться логично, иметь тесную связь с танцевальной лексикой, единство рисунка и лексики выражается в согласовании частей композиции, в которых элементы определяются общим материалом»[3, с. 267]. Именно эту передачу дает нам хореографическая комбинация, которая является одним из составляющих элементов. Принято считать, что танцевальная комбинация является механическим слиянием всевозможных составляющих движений. На самом деле это не так. Ведь танцевальная комбинация должна не просто сочетаться с музыкой или дополнять друг друга, а быть в единстве, потому что балетмейстеру необходимо раскрыть характер и показать образность, которая в течение всего произведения динамично движется.

Рассматривая сферу деятельности балетмейстера в творческой работе, Карпенко В.Н. и Карпенко И.А.отмечают, что «ведя работу над композицией, балетмейстер создает невообразимое количество движений, анализируя их, пробуя соединять и придавать разную окраску, но без танцовщиков, которые являются воплощением образности, хореографическое произведение будет шаблоном, невоплощенным в жизнь материалом» [4, с. 31]. Именно актерская игра танцовщиков способна передать все задачи, которые поставил автор перед исполнителями, и лишь их реализация откроет полноценную картину происходящего на сцене.

Таким образом, можно отметить, что при создании постановки неотъемлемыми частями балетмейстерского взгляда на произведение являются его мастерство и талант. Он должен уметь отыскать такие выразительные средства, которые для данной композиции станут особенными. Создать свой неповторимый словарный запас, который будет с каждым новым впечатлением и творческой работой пополняться и обогащаться.

Процесс работы над созданием хореографического произведения следует стремиться выстраивать таким образом, чтобы зритель, смотря и внимая все происходящее на сцене, понял идею, мысль и открыл для себя образы, которые вложил в свое творение балетмейстер.

Список используемой литературы:

1. *Закирова С.М.* Творческий процесс постановщика танца // Молодой ученый. – 2017. – № 11(145). – С. 428–430.
2. *Захаров Р.В.* Записки балетмейстера. – М.: Искусство, 2004. – 351 с.
3. *Никитин В.Ю.* Мастерство хореографа в современном танце: учебное пособие. – М.: ГИТИС, 2011. – 472 с.
4. *Карпенко В.Н., Карпенко И.А.* Искусство балетмейстера. Балетмейстер и его творческая сфера деятельности: учебное пособие. – Белгород: ИП Остащенко А.А., 2014. – 312 с.