

КОМПОЗИЦИЯ И ПОСТАНОВКА ТАНЦА.

КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПЛАН

ЧАСТЬ 1.

Термин «композиция» восходит к греческому слову, означающему «составление», «сочинение». Композиция есть важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому.

Композиция отражает все особенности музыки, строится по законам драматургии. В композиции следует различать рисунок танца и хореографический текст.

В.Ю. Никитин в своей работе «Композиция и постановка танца в современной хореографии» отмечает:

«Художественное произведение в любом виде искусства – это всегда единое композиционное целое. Многие искусствоведы пытались найти те общие принципы композиции, которые объединяют работы различных авторов. Исследовались такие понятия, как авторский стиль, манера, замысел и т.д. Однако ни один исследователь не смог найти то главное, что делает художественное произведение единым по духу и стилю, несущим художественную идею, востребованную зрителем. Поэтому в контексте данной работы мы остановимся только на составных частях композиции, которые относятся к любому виду искусства, но исследуем их применение в хореографии».

Итак, эти элементы:

1. Мотивы;
2. Повторение;
3. Вариации и контрасты;
4. Кульминация и кульминационные моменты;
5. Пропорции и сбалансированность частей;
6. Переходы (связывание);
7. Логическое развитие и единство.

Мотив сам по себе не является художественным произведением, но может послужить основой, если:

- Будет повторен несколько раз, для того чтобы зритель его запомнил;
- Без вариаций и контрастов повторение мотива будет выглядеть однообразным и скучным;
- Без кульминации мотив лишается своего содержания и не может донести идею автора;

- Без соразмерных пропорций мотив может быть сведен на нет или, наоборот, стать господствующим;
- Без логических переходов мотивы никогда не выстроятся в единый хореографический текст и будут выглядеть изолированными движенческими фразами;
- Без логического развития от мотива к мотиву может быть потеряна идея танца. Мотивы не только определяют движение, они определяют сценографию и свет, линии и формы пространства, образы и логику поведения исполнителей.

Повторение как композиционный прием:

1. Повторение мотива несколько раз возможно со сменой повторения при повторе.
2. Более акцентированное повторение за счет увеличения количества движений или выделения их за счет пауз.
3. Прием «эхо» предполагает, что основная часть из уже использованного материала возникает вновь в новом контексте.
4. Прием «резюме» предполагает, что основная часть мотива повторяется вновь в увеличенном или сокращенном варианте.
5. Прием «обзор», при котором отдельные части мотива повторяются несколько раз.
6. Прием «запоминание», при котором в новом содержании возникают некие отголоски того, что было использовано до этого, они могут быть изменены, но сохраняют ассоциации с уже использованным материалом.
7. Прием «замирание», при котором происходит несколько повторений в более сокращенном виде.

ЧАСТЬ 2.

ВАРИАЦИИ И КОНТРАСТЫ.

Эти элементы композиции различны, но они дополняют друг друга.

Вариация — это видоизменение мотива, т. е. некое изменение того хореографического текста, который уже использовался.

Контраст требует введения совершенно иного материала, который противопоставляется уже использованному мотиву. Естественно, этот контрастный материал можно назвать новым мотивом. Для успешной презентации танцевального произведения необходимо использовать оба этих элемента.

Вариация дает интересное логическое развитие целого, обеспечивая его необходимыми средствами для постоянного повторения лейттемы, чтобы зритель увидел ее в различных ракурсах и лучше ее понял.

Контраст всегда бывает неожиданным, он вносит изменения, которые дают новые краски, и очень часто контрасты становятся кульминациями или кульминационными моментами. Контрасты могут состояться за счет изменения времени, т. е. контрастом медленному мотиву будет служить быстрый.

Возможно изменение пространства: мотиву, представленному в маленьком пространстве, будет контрастен мотив, представленный в большом пространстве.

Возможно изменение силовых характеристик: мотив легких движений противопоставляется мотиву акцентированных и напряженных движений. Контраст не всегда появляется внезапно, движение может постепенно убыстряться, может постепенно возрастать напряжение, может постепенно изменяться пространство.

КУЛЬМИНАЦИЯ И КУЛЬМИНАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

„Кульминация — вершина музыкально-хореографического действия, подготовленная экспозицией, завязкой и развитием действия. Текст — движения, позы в соответствующих ракурсах, жесты, мимика и рисунок — в своем логическом построении приводят к этой вершине“.

Достаточно долго считалось, что в хореографическом произведении должна быть только одна кульминация, и обычно она выстраивалась не хореографическим, а драматическим способом, т. е. идея, которую пытался донести постановщик, должна была в определенный момент получить свое разрешение. Поэтому кульминация в подобных спектаклях всегда была одна, и после нее могли быть только развязка и финал.

В современной хореографии кульминаций может быть несколько, и каждый зритель, в зависимости от своего восприятия, может сам определить для себя наиболее важные кульминационные моменты. В восприятии произведений современного искусства не может быть двух одинаковых мнений, и совершенно не обязательно, чтобы два человека одинаково выделили кульминационные моменты в хореографическом произведении.

Конечно, возможна „суперкульминация“, особенно если это сюжетное произведение, но в этом случае уже от постановщика зависит, чтобы именно на этот момент зрители обратили особое внимание.

Какими способами этого можно достичь?

- Достижение кульминации с помощью самого движения: за счет повторения, выделения паузой, акцентом, резкого изменения (контраст);
- Достижение кульминации за счет изменения силовых и временных характеристик, постепенное нарастание по силе или по времени, внезапное изменение динамики за счет неожиданных акцентов, резкое изменение ритмической модели;
- Достижение кульминации за счет изменения пространства, резкое изменение величины пространственной модели (размер, уровень, направление), изменение фокуса движения, изменение качества движения за счет его расширения или уменьшения;
- Достижение кульминации за счет изменения отношений исполнителей, неожиданный контраст движений в группе, увеличение или уменьшение количества исполнителей. В сюжетном произведении — изменение образа и в зависимости от этого движенческого мотива».