Задание 07.05.2020

1. Курсовую работу сдать до 18 мая включительно.
2. Билет «Фактура» сдаём с видео 11 мая. Крайний срок. Можно раньше.
3. Из пройденных балетов подобрать примеры на балетные формы (балеты Чайковского, Прокофьева, Хачатуряна, Стравинского)

Продолжение темы «Балет»

Хореография является одним из видов сценического искусства, который имеет свои оригинальные и разнообразные формы и виды, а также развивается в различных направлениях и жанрах. Веками вырабатывались малые и крупные танцевально-хореографические формы, способные выражать обобщенно-поэтическое жизненное содержание. Форма – это способ (метод) изложения хореографического материала, и как он будет изложен – такую форму этот материал, как хореографическое произведение и приобретет. Следует всегда помнить, что все виды танцевального искусства имеют свои формы, свои особенности построения композиции танца.

Понятие хореографических форм

«Хореографические формы» – это замкнутые устойчивые танцевальные структуры, в рамках которых осуществляется развитие танцевальных тем. Хореографические формы свойственны только танцу, пантомима в балете определённых форм не имеет. Формальной организацией она подвергается только в сочинениях танцем. Хореографические формы свойственны всем видам танца. Однако каждому присущи свои, оригинальные формы. Они создаются для каждого выразительного средства оптимальной возможности выявления содержания. Структурные формы классического балета стали складываться в XVI веке (Италия). К XVII столетию они закрепились внутри этого театрального действия и стали неотъемлемой частью балетного спектакля.

Виды хореографических форм

Два вида форм:

1)Формы организующие чистый танец	2) Формы организующие действенный танец
Простые формы: -Вариация -Adagio Дуэт -Двойки -Тройки	Простые формы: -Монолог -Действенный дуэт -Танцевальный диалог
Сложные формы: -Па де-ансамбли (до 6 человек) -Дивертисмент (Гран Па – от 12 человек; Лирическая картина; Дивертисмент в номерной структуре)	Сложные формы: -Под-аксьон

Помимо названных классических форм существуют еще смешанные формы. Они представляют сочетания разных классических форм, структуры которых произвольно переплетаются. Таковы, например, соло и дуэты на фоне танца кордебалета. Их формы не имеют закрепившийся конструкции.

Вариация.

 - (франц.variation, от латинского variatio - изменение) Небольшой сольный классический танец для одного или нескольких танцовщиков, обычно технически сложный и композиционно развернутый. Вариации бывают мужские и женские, построены на технически сложных движениях и прыжковые.

Двух/трех - частная форма, любого характера исполнения танцовщиков предназначена для:

а) Показа разнообразия хореографии

б) Раскрытия характера героя

в) Способствует развитию сюжета, показывает состояние героя на протяжении всего спектакля

   С 16 века вариация не сходит со сцены.

Классификация вариаций:

1 - В зависимости от структуры (одна, двух, трех - частная)

2 - По жанру (героическая, комическая, трагическая)

3 - Функция вариации (способ экспозиции героя, эволюция персонажа, в кульминации - максимально раскрыть технические возможности танцовщиков, но и исполнительскую виртуозность)

Адажио (Adagio)

Термин музыкальный лирического, драматического характера.

Одна/двух/трех частная форма. Может танцевать любое количество человек, психологическое настроение отношения.

Дуэт

     - Парный танец. Может быть часть спектакля или самостоятельным номером. Дуэтный танец, в свою очередь подразделяется на: «танец женщины и мужчины», «танец-диалог».Часто могут называть адажио, демонстрирует возможности танцовщицы в исполнении различных develope с поддержкой танцовщика, но это еще и взаимоотношения между героями (чаще лирико-романтического характера). Композиционно - лексическое строение их обычно строится как танец «в унисон». Но случается, что выстраивать эти дуэты необходимо по принципу «зеркального отражения».

     «Танец женщины и мужчины» создаётся на определённую тему: любви или ненависти, радости или печали и т. д. «Два действующих лица в этом случае, выражают в танце свои чувства и взаимоотношения». Дуэт может быть мужским, женским.

Двойки, тройки, четверки.

Хореографический фрагмент, который исполняется на два/три/четыре человека. Он носит синхронный характер. Синхронно танцевать могут не только главные герои, но и кордебалет. Эта хореографическая форма присуща каждому балету («Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Баядерка»)

Па- де -ансамбли

Сложная многочастная танцевальная структура, состоящая из:

1. Антре - выход героев
2. Адажио
3. Вариации всех участников па-де-ансамбля
4. Кода - общая часть (бравурного характера, здесь наиболее сложные движения)

Дивертисмент

- крупная структура, которая отстоит от самого спектакля, являясь самостоятельной частью спектакля. В ней часто принимают участие персонажи, которые не участвовали в спектакле.

Дивертисмент (от фр. divertissement — «увеселение», «развлечение» и итал. divertimento) подразумевает под собой несколько трактовок:

· ряд концертных номеров, составляющих особую увеселительную программу, даваемую в дополнение к какому-либо основному спектаклю, концерту;

· балетный спектакль, состоящий из отдельных номеров, или вставной номер в балете или опере, непосредственно не связанный с сюжетом.

Первоначально, триста лет назад, под этим названием стали появляться отдельные музыкальные пьесы пли целые сборники пьес развлекательного характера. Очень большое распространение такие дивертисменты получили в XVIII веке. Чаще всего их сочиняли для камерного ансамбля или небольшого оркестра, в нескольких частях. Дивертисменты писали французские, немецкие, итальянские композиторы.

 И сейчас в концертах можно услышать дивертисменты Гайдна или Моцарта. А начиная с XIX века этот термин приобрел несколько иное значение. Так стали называть

музыку, сходную с попурри. Одновременно с такими, чисто музыкальными дивертисментами, во Франции появились дивертисменты музыкально-сценические. Это

были вставные, чаще всего балетные, но иногда и вокальные эпизоды в спектаклях – драматических или оперных. Один из первых таких дивертисментов появился в комедии

Мольера «Брак по принуждению». Музыку к этому балетному дивертисменту написал придворный композитор Людовика XIV Ж. Б. Люлли. Известны его

дивертисменты и к другим пьесам прославленного французского комедиографа. Иногда дивертисменты составляют целое развлекательное представление, своего рода концерт

внутри спектакля. Таков и дивертисмент во втором акте балета П. И. Чайковского «Щелкунчик».

При этом балет не утратил и своей вспомогательной функции в оперных постановках, даже наоборот: развил её, превратив танец в оперном спектакле в канву общего сюжета. И во многих современных оперных спектаклях часто используются вводные балетные сцены.

Виды дивертисментов:

1. В номерной структуре - чаще характерный дивертисмент - последовательность отдельных танцев. («Лебединое озеро» - испанский танец, венгерский танец; «Баядерка» - второй акт на свадьбе)
2. Гран па - сложная ансамблевая форма, которая возникла в кульминации, когда главные персонажи достигли результата своих отношений.

В центре - дуэт главных героев (Адажио)

Вокруг - танцевальная перестройка

* Антре
* Кордебалет
* Адажио
* Вариации
* Кордебалет перестроение
* Общая кода в финале

Выражает внешнее действие - результат всего спектакля (музыка меняется)

Лирическая картина

- массовая сцена, в которой нет номерной структуры, одна мелодия чистый образный танец. (Выражает внутреннее действие - сны, мечты, фантазии)

«Сильфида» - второй акт.

«Джеймс и Сильфида в волшебном лесу. Стремясь удержать Сильфиду, влюбленный Джеймс обращается за помощью к колдунье Мэдж. Колдунья таит обиду на юношу — она помнит, как он прогнал ее, когда она пришла погадать Эффи. Мэдж предлагает Джеймсу волшебный шарф, с помощью которого он сможет пленить неуловимую Сильфиду. Джеймс набрасывает шарф на плечи Сильфиды, но это прикосновение гибельно для нее. Крылышки опадают, с ними уходит ее жизнь, и она умирает на руках несчастного юноши.»

Подруги уносят Сильфиду в облака. Джеймс в отчаянии… Вдали проходит свадебное шествие, сопровождающее Эффи и Гурна.

«Дон Кихот» - сны Дон Кихота

Сцена сна Дон Кихота — невероятное по красоте, нежности и волшебности зрелище, и в этом огромная заслуга художника-постановщика Евгения Спекторова. На нижегородской сцене Дон Кихоту снится, что он — в хрустальном дворце с хрустальным, но таким «настоящим» фонтаном, и этот дивной, нереальной красоты дворец, хрусталинки которого готовы вот-вот зазвенеть на нежнейшем пиано, — одна из самых прекрасных сценографических вершин, которые мне посчастливилось видеть в театрах. Дриад Спекторов одел в бело-бирюзовые пачки, очень им идущие и производящие впечатление сказочной воздушности. В такой атмосфере танцевать можно только прекрасно, это и демонстрировали солистки и кордебалет.

«Раймонда» - сны Раймонды.

«Отшумел праздник, разошлись гости. Уставшая Раймонда погружается в сон на террасе, освещенной луной. Появляется Призрак Белой дамы и велит Раймонде следовать за ней. Раймонда подчиняется.

Терраса, выходящая в сад при замке Дорис. Сюда, влекущая Белой дамой, приходит Раймонда. Сад заволакивает туман, а когда он рассеивается, Раймонда видит своего жениха. Она бросается к нему. Но перед девушкой оказывается шейх Абдерахман. Он объясняется ей в любви, Раймонда негодует. Абдерахман исчезает, но девушку окружают призраки, и она теряет сознание. Наступает рассвет. Призраки рассеиваются. Появившиеся дамы и пажи спешат помочь Раймонде.»

Монолог

 - форма выражения мыслей. Появилось в начале 20-го века, ее корни лежат в драматическом театре. Резкого отличия от других вариаций нет, изначально монолог осуществлялся в пантомиме.

Вариация-монолог или хореографический монолог представляет собой трёх, или четырёхчастную форму. Характер, сопутствующие обстоятельства, чувства – всё здесь более конкретные, в отличие от балетной вариации. Монолог может быть решён с помощью всевозможных выразительных средств. Создавая своё произведение, балетмейстер раскрывал чувства героя в определённый, переломный момент в его жизни, прослеживая реакцию характера на события. Монолог Фригии в балете «Спартак» постановщика Л. Якобсона, вызван издевательствами спартанцев на пиру. Монолог Ивана Грозного передаёт чувства и переживания смерти любимой жены Анастасии. Во всех вариациях-монологах

сохраняется принцип хореографической логики, контрастности. В вариациях-монологах (хореографических монологах) главным является содержательное начало.

Сольное исполнительство существует и в других жанрах танцевального искусства. Соло от итальянского «solo», от латинского «solus» – «один». В различных видах искусств термин означает исполнение одним танцовщиком (или танцовщицей) вариации, концертного номера или любого танцевального фрагмента в балетном спектакле.

Действенный дуэт

  - танцевальная форма, работающая на сюжет, выяснение взаимоотношений героев, также воплощающая развитие действия балетного спектакля.

а) в дуэте согласия - духовное единство

б) в дуэте борьбы - противоборство

(«Каменный цветок» 1957г. Ю. Григорович - Данила Мастер приходит на змеиную горку встречаться с хозяйкой медной горы, которая начала его испытывать, чтобы проверить достоин ли это человек знать тайну камня)

Танцевальный диалог

  - некий разговор между персонажами, в итоге они могут достичь единства мнения - их хореография становится синхронной и единой.

«Танец-диалог» – это высший вид дуэтного танца. Здесь каждый партнёр посредством индивидуальной пластики ведёт свою тему, несущую мысль и чувство. Дуэты в форме

действенного диалога, являются непременной важнейшей частью балетного спектакля. Но следует отметить, что термин не закрепился в балетном обиходе, это объясняется тем, что

момент общения героев есть в каждом дуэте, к примеру, Фригия и Спартак, Жизель и Альберт и т. д. Общение, взаимосвязь с партнёром – элемент единый у дуэта с диалогом.

«Легенда о любви» (Юрий Григорович) - встреча принцессы Ширин и скульптура Ферхода. (вкакой-то момент они начинают танцевать зеркально, становится понятно, что их души тянутся друг к другу)

 Па-да-ксьон (Pas - d’ aktion)

(действенный танец)

Танец, по которому действие будет читаться, но оно не превращается в пантомиму.

Он выражает и внешнее и внутреннее действие. Действие конкретных движений в танце, в нем присутствуют изобразительные мотивы, характерность и жестикуляция.

Хореографические формы, возникшие под воздействием

 симфонической музыки

В конце 19 - начале 20-го века в балетный театр приходит симфоническая музыка (Чайковский, Глазунов и тд.) которая оказывает большое влияние на появление новых хореографических форм. Появляются танцевальные формы, производные от музыкальных.

Потребность выразить новое содержание постоянно приводит к трансформации классических хореографических форм, с одной стороны, и к образованию новых форм – с

другой. Формообразование иногда является результатом исканий хореографии, иногда следствием влияния других искусств.

Например, в 20 веке появляются хореографические трио, квартеты. Их структура отличается от форм pas-da-trois, pas-de-quatre. Они имеют иные смысловые и драматургические функции в спектакле.

1. Трио

Так же, как и дуэтный танец имеет две основные формы существования:

1. Pasdetrois.

2. Трио.

Pasdetrois – «танец втроём» – одна из разновидностей классического ансамбля, включающая танец трёх солистов. Композиционной основой является pasdedeux с

дополнительной танцовщицей, исполняющей свою вариацию между адажио и вариацией танцовщика.

Как и другие малые формы, pasdetrois имеет каноничную структуру:

1. Вступление (антре).

2. Адажио.

3. Вариации каждого из участников.

4. Общая кода.

Трио – танцевальная форма, представленная в виде танца трёх исполнителей. Обычно имеет более свободную пластику и разнообразие в движениях, не замкнутыми канонами классического балета.

Может быть в четырёх вариантах:

· две женские партии и одна мужская;

· три женских партии;

· две мужские и одна женская;

· три мужских партий.

1. Квартет

Pasdequatre – в переводе с французского «quatre» – «четыре». Термин утвердился к XIX веку. В балет эта танцевальная форма вошла вместе с pasdedeux и pasdetrois.

Построение pasdequatre во многом выстраивалось по принципу pasdedeux, сохраняя всю структуру:

1. Антре.

2. Вариации четырёх танцовщиков.

3. Кода.

Pasdequatre может быть, как дивертисментным (чистым), так и действенным (сюжетным). Помимо канонической структуры, существуют и другие формы построения pasdequatre, например, «Танец маленьких лебедей» в балете П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

Хореографический квартет. В XX веке эта разновидность малой хореографической формы трансформируется в хореографические квартеты. Структура их становится более иной, более свободной в вариационном смысле. Это обусловлено и тем, что возможности для сочинения танцев для четырёх танцовщиков весьма значительны: для четырёх женщин, для четырёх мужчин, двух мужчин и двух женщин, трёх мужчин и одной женщины, трёх женщин и одного мужчины.

Pasdequatre канонической формы не являются такими доминирующими в балетном спектакле как pasdedeux, но тем не менее достаточно часто используются как выразительная форма. Наиболее известными широкому кругу зрителей примерами формы pasdequatre, помимо «Танца маленьких лебедей» из балета П. Чайковского «Лебединое озеро», является танец Фей: Золота, Серебра, Сапфиров, Бриллиантов из балета П. Чайковского «Спящая красавица» (балетмейстер М. Петипа). В форме pasdequatre выстроена хореографическая фантазия «Павана Мавра» Х. Лимона.

1. Квинтет

Хореографическая форма, насчитывающая пять исполнителей. Эта форма не имеет аналога в канонических строениях классической хореографии, однако, начиная с XXв. приобрела широкое распространение в области народной и современной хореографии.

•   Формы хор произведения.

•   хореографического произведения. Существует во всех направлениях хореографии. Представляет собой небольшое произведение, в котором участвует одно лицо или несколько, но не более пяти. Может быть сюжетной и бессюжетной.

В хореографии существует три вида сюжетных миниатюр:

1. Игровая миниатюра – основной задачей здесь является показать характер персонажа (или персонажей), т.е. создать т.н. пластический портрет.

2. Тематическая миниатюра – здесь в основе всегда лежит конфликт между изображаемыми героями или между героями и обстоятельствами, в которых они находятся. В любом конфликте обязательно присутствует объект, который интересует конфликтующие стороны. Вокруг этого объекта интереса и происходит столкновение.

3.Миниатюра с развитым (развернутым) сюжетом - главной особенностью этого вида миниатюры является какого-либо рода событие. На сцене всегда должно что-то происходить, иначе зритель будет скучать. Тем более это важно, когда речь идет о сюжетной миниатюре, которая не может существовать без показа происшествия.

Хореографическая миниатюра сформировалась внутри балетного спектакля. В начале XIX в. в России такие хореографические формы составляли дивертисменты И. Аблеца, И. Вальберха, А. Глушковского. С середины XIX в. миниатюра, не прекращая своего развития как часть дивертисмента в балетном спектакле ("сказки" в "Спящей красавице", нац. дивертисменты в "Лебедином озере" и в "Раймонде", балетм. М. Петипа), обретает форму самостоятельного хореографического произведения в рамках т. н. «эстрадных» представлений или танцевальных вечеров ("Мужичок" в исполнении M. Суровщиковой-Петипа, балетмейстер М. Петипа; "Матлот" в исполнении О. Преображенской, "Вакханалия", "Лебедь" - обе на муз. Сен-Санса, балетмейстер М. Фокин).

Нередко хореографические миниатюры, объединённые единым замыслом, складываются в серии ("Скрябиниана" балетм. К. Голейзовского, "Образы Родена" балетм. Л. Якобсона, "Картинки с выставки" балетм. Ф. Лопухова). На их основе может создаваться целостный спектакль ("Хореографические миниатюры" Л. Якобсона, «Мимолетности» К. Голейзовского, "Хореографические новеллы" Д. Брянцева).

4. Танцевальная тема с вариациями

5. Танцевальное рондо

6. Ноктюрн

7. Скерцо

8. Фуга