

УДК 793.3

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Карпенко Виктор Николаевич

канд. пед. наук

Карпенко Ирина Анатольевна

преподаватель

Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгород

author@apriori-journal.ru

[Аннотация. В данной статье авторы рассматривают взаимосвязь танцевального искусства с художественным литературным произведением. Влияние литературного произведения на постановки современных балетмейстеров. Танцевальная драматургия как действенный стержень хореографического произведения. Рассматривается развитие и обогащение хореографического искусства, поиск новых форм через творческий союз со смежными музами, во взаимодействии с другими искусствами.

Ключевые слова: танцевальное искусство; художественная литература; балетмейстер; культура и искусство; драматургия.

INTERRELATION OF CHOREOGRAPHIC ART WITH FICTION

Karpenko Viktor Nikolaevich

candidate of education sciences

Karpenko Irina Anatolevna

lecturer

Belgorod State Institute of Arts and Culture, Belgorod

Abstract. In this article the authors consider correlation of dancing art with literary works and reveals the influence of literary works on productions of contemporary choreographers. The dance drama is determined as an effective rod in choreographic works. The authors also consider the development and the enrichment of choreographic art and the search of new forms through the creative union with adjacent muses in cooperation with other arts.

Key words: choreographic art; literature; a choreographer; culture and art; drama.

Разные искусства могут идти параллельно, расходясь, сближаясь или объединяясь в отдельных компонентах, несмотря на то, что каждое из искусств живет, действует и развивается по своим законам. Уже первые этапы развития балета как самостоятельного искусства связаны с его опорой на литературу. Танец выражает те оттенки чувства, которые не доступны слову. Литература оказывала значительное влияние на развитие балетного театра и всего хореографического искусства в целом. Драматургия литературных сюжетов не один раз использовалась в балетных спектаклях. Литература помогала балету понять, как воссо-

здать «жизнь человеческого духа», учила его реализму художественного образа. Драматический театр напомнил балету о таких важных понятиях, как «зерно роли», «подтекст», сквозное «хочу» и т.п. Поиски психологической, интеллектуальной содержательности, несомненно, обогащают балетмейстеров. Постигание реалистичного метода в хореографии через литературу закономерно и плодотворно.

«Для развития танца ему нужно быть драматическим в самом, конечно, широком смысле этого слова. Он должен быть действенным, эмоциональным, одухотворенным. И это уже не для драмы, а для самого танца», писал Михаил Фокин [4, с. 126]. Драматургия – эстетическое понятие, в котором выражается театрально-сценическое действие. Что же такое танцевальное действие? Это информация, передаваемая элементами танцевальной речи. Действие – это мимическое выражение, жест, любое танцевальное движение, рисунок, любой элемент танца, несущий изобразительную и выразительную информацию. В этом природа хореографической драматургии. Действенными в балетном спектакле называются те танцы, в которых раскрывается содержание балета и конкретизируются образы его героев.

Хореография передает основную идею, главный драматический конфликт литературного произведения, образный мир. На драматическое построение большое влияние оказывают стиль, жанр, содержание. Используя сюжет литературного произведения, автору необходимо сохранить образы первоисточника, характер и стиль, найти способы решения его сюжета в хореографическом жанре. А это подчас заставляет автора программы, а впоследствии и автора композиционного плана менять место действия, идти на известные сокращения, а иногда и дополнять литературный первоисточник, взятый за основу.

Для выражения своей мысли, работая над созданием хореографического произведения, балетмейстер ищет наиболее подходящую форму – и это естественно. Форма и содержание всегда закономерно пере-

плетаются, вызывая в воображении тысячи ассоциаций, рождая красоту, которая живет и бывает вечно новой и вечно старой. Может ли быть художником балетмейстер, не умеющий мыслить ассоциативно? Иногда чрезмерное увлечение бессмысленным формотворчеством приводит к появлению произведений, не несущих в себе заряда эмоций, а через них и мыслей. Не всегда в подобных хореографических произведениях прослеживается глубокий смысл. Но ведь художник, в данном случае балетмейстер, обращается к сердцу зрителя, эмоционально воздействуя на него, увлекая его сюжетом, судьбами действующих лиц, драматургией. Форма – это видимость внутренней сущности явления. Поиски взаимного соответствия формы и содержания достигаются степенью одаренности, мировоззрения, образованности и страстности натуры автора в достижении цели. Проникнуться идеей, темой, полюбить ее, освоить внутренне – это еще не значит освоить художнические методы и воплотить сюжетную линию сценически.

В художественной литературе сюжетом называется система событий. При помощи сюжета писатель воплощает общественные конфликты, раскрывает характеры героев в действиях и поступках, в их взаимоотношениях. Сюжет отражает существенные черты жизненного процесса. В сюжете обязателен конфликт, а следовательно, завязка, кульминация и развязка действия. Сюжету в свою очередь помогает фабула – последовательность изображения событий, фактов, поступков героев в художественном повествовании. Сюжет реализуется, разворачивается в фабуле, то есть в хронологической причинной последовательности событий и действий.

Фабула и сюжет неотделимы друг от друга и являются основой композиции. Композиция – это структура художественного произведения, обусловленная его содержанием. А раскрытие содержания хореографического произведения происходит через выразительные средства. Выразительные средства хореографической драматургии включают в себя:

- хореографический текст, пантомиму, жест;
- рисунок, мизансцену;
- сюжет, фабулу, событийный ряд;
- музыку.

В отличие от драматической трагедии в балете опускаются второстепенные детали и сближаются события. Вместе с тем танец выражает те оттенки чувства, которые не доступны слову. Танцевальные спектакли не должны быть упрощенной иллюстрацией произведений классической литературы, это самостоятельное прочтение, открытие своей собственной творческой темы.

Влияние литературы на развитие хореографического искусства, несомненно, плодотворно. Создание балетных спектаклей на основе выдающихся произведений литературы обогатило балетный театр и явилось одним из его важнейших достижений. Балет воплощает литературную мысль косвенно, опосредованно, при этом мысль сколько угодно глубокую. Во-первых, балет передает мысль через чувство, что прямо запечатлено в образном танцевально-пластическом языке. Во-вторых, балет выражает мысль через драматургию (с ее жизненными ситуациями и конфликтами), заключенную в танцевальном действии.

Драматургию следует рассматривать в качестве художественного метода создания и подачи содержательной формы сценического хореографического произведения. Видимая, внешняя сторона хореографической драматургии – это танцы, их язык, техническое исполнительство, яркость образов, динамика действия. Это – музыкальное и сценическое оформление, костюмы, фабула. Фабула в хореографической драматургии рождается из танцевальной режиссуры, включающей в себя идею, танцевальный текст, подтекст, живые и неживые образные структуры, энергетику творчества, отношение автора к сочинению и героям и др. Сюжет реализуется и разворачивается в фабуле, то есть в хронологической последовательности событий и действий. Напомним, что сюжет в

искусстве – это последовательное изложение событий, где раскрываются характеры героев в действиях и поступках, во взаимоотношениях их между собой. Ряд событий, которые коренным образом меняют привычное течение жизни героя, называется событийный рядом. Событийный ряд в сюжетном танце имеет большое значение и состоит из следующих пунктов:

- исходное событие (начало действия, зарождение, историческая обоснованность, необходимость);
- узловые события (повторные события), ломающие линию действия, изменяющие привычную жизнь героя;
- основное (главное) – ведущее к разрешению конфликта. Это событие заставляет героев прийти к определенному решению.

Внутренняя сторона хореографической драматургии, которая является скрыто – это идея, подтекст, сквозное действие. Это – отношение автора к произведению, к образам. Это – эстетика, интеллект, талант, духовность, энергетика и т.п. Хореографическое произведение делится на фрагменты, эпизоды, действия и в сумме представляет собой развернутое закономерное действие. В зависимости от жанра и стиля произведения мы должны сначала спланировать общую композицию события, четко определить линию развития действия, вместе с тем, следует примерно прикинуть, где на какой плоскости играет тот или иной отрезок действия. Параллельно с процессом определения принципа мизансценирования идет внимательный разбор всей постановки. Выстраивая танец, необходимо помнить о том, что любая смена мизансцены означает поворот мысли. Частые переходы и перемещения исполнителя дробят мысль, стирая линию сквозного действия, говоря в это время по своему. Особенно осторожно нужно обращаться с мизансценой тогда, когда исполнители находятся на первом плане. Ибо здесь даже самое незначительное движение считается сменой мизансцены. Строгость, чувство меры и вкус – это те советчики, которые могут выручить балет-

мейстера в сложившейся ситуации. Как только язык мизансцены становится выражением внутренней жизни героя, сверхзадачи, она обретает богатство и многообразие. Мизансцена это самое материальное средство творчества балетмейстера. Мизансцена – если она точна, то уже есть образ.

Функции драматурга в хореографическом произведении, с одной стороны, выполняются драматургом-сценаристом, а с другой – они развиваются, конкретизируются, находят свое «словесное» хореографическое решение в творчестве балетмейстера-сочинителя. Драматург хореографического произведения, кроме знания законов драматургии вообще, должен иметь четкое представление о специфике выразительных средств, возможностях хореографического искусства. Изучив опыт хореографической драматургии предшествующих поколений, он должен полнее раскрыть ее возможности.

Многие литературные произведения были, есть и будут стимулом, вдохновляющим балетмейстеров на постановку хореографического произведения. Драматургии хореографического произведения придавали большое значение многие мастера хореографии. В мире хореографического искусства достаточно много ярких и удачных произведений. Жанр трагедии воплощен на балетной сцене в спектаклях «Ромео и Джульетта» по произведениям Шекспира, «Собор Парижской богородицы» по роману Гюго, жанр комедии в «Мирандолине» по пьесе Гольдони и т.д.

В заключении мы можем сказать о том, что во взаимодействии с другими искусствами, хореография всегда должна сохранять свое лицо, не растворяться в них, не превращаться в их копию или простой дубликат. Обогащение, а не подмена хореографии смежными музами, не механический конгломерат искусств, а их органический синтез, творческий союз, центром которого является хореография. Таковы условия наиболее плодотворного ее развития. Художественная целостность, свойственная лучшим хореографическим произведениям, основана на прин-

ципе синтеза искусств. В этом опыте сложились формы и средства танцевально-пластического действия, принципы музыкально-хореографической драматургии, позволяющие создавать произведения, соразмерные выдающимся достижениям других искусств. Залог успехов хореографического искусства в освоении и развитии этого опыта.

Список использованных источников

1. Асафьев Б.В. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания. Л.: Музыка, 1974. 296 с.
2. Карпенко В.Н., Игнатова И.Б. Формирование опыта межкультурного взаимодействия у будущих специалистов социокультурной сферы: монография. Белгород: Изд-во БГИИК, 2012. 164 с.
3. Карпенко В.Н., Карпенко И.А. Основы межкультурного взаимодействия в хореографическом образовании: учебно-методическое пособие. Белгород: Изд-во БГИИК, 2014. 144 с.
4. Фокин М.М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Статьи, письма. Л.: Искусство: Ленингр. отд-ние, 1981. 510 с.