

Формирование художественного образа в хореографическом искусстве

Научный руководитель – Ветров Юрий Юрьевич

Сысоева Ксения Владимировна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Москва, Россия

E-mail: k.sysoeva-1998@yandex.ru

В хореографическом искусстве сформирована целая система профессиональных средств и приемов, особый художественно-выразительный язык, установлена связь с музыкальным, изобразительным, театральным видами искусства - все это способствует созданию художественного хореографического образа. Спецификой художественного образа является то, что выражается обобщенный характер, раскрывается духовный мир человека и его внутреннее эмоциональное состояние. В основу художественного хореографического образа входит синтез движений, пантомима, актерская игра, музыкальное сопровождение, оформление декораций и костюмов. Правильно подобранный костюм играет важную роль в передаче образа, характера, эмоций героя и смысла его действий на сцене. Также в формировании сценического художественного образа помогает использование театрального реквизита и бутафории.

Задача любого творца - балетмейстера, писателя, поэта, художника, режиссера - передать через средства своего искусства атмосферу той эпохи, о которой он рассказывает в своем произведении; с помощью изображения конкретных явлений или людей достигнуть обобщенного художественного изображения действительности, воссоздать художественный образ.

В каждом виде искусства существуют свои специфические материальные и нематериальные средства (слово, движение, звук, интонация, ритм, свет, цвет, рисунок, пластика, мимика, мизансцена, ракурс, масштабность, пропорциональность, киномонтаж и другие), на основе слияния которых можно создать образы характеров, событий, обстоятельств, конфликтов, деталей, выражающих конкретные эстетические чувства и идеи. Именно в системе художественных образов заключается функция доставления глубокого эстетического наслаждения человеку, пробуждение в нем творца, способного приносить красоту в жизнь.

Художественный образ в танце - это духовное явление, выраженное в одном или многих движениях танцевального текста. Специфика хореографической образности использует системы выразительных средств, которые преломляются в пластическом языке танца на каждом этапе культурно-исторического развития человечества. Пластика при создании хореографического образа выступает главным средством выразительности. Первоэлементами при создании хореографического образа являются именно пластические мотивы, а при их слиянии в лексику и текст можно выявить целостную танцевальную структуру.

Образы в хореографическом искусстве понимаются как целостное выражение в танце чувств и мыслей, характера и эмоционального настроения человека. Образный танец всегда наполнен внутренним смыслом, содержанием и эмоциями. Создать хореографический образ, то есть воплотить в танце характер или действие, основываясь на правдивых выражениях чувств, передать определенную идею. Танец, в котором нет образности сводится к бессмысленным комбинациям движений и демонстрации техники, лишенной смысла. А

в образном танце техника служит выразительным средством и помогает раскрыть содержание произведения.

Для воплощения образа на сцене в хореографическом искусстве важную роль играют внешние признаки, выражение происходит посредством движений человеческого тела, пантомимы или мимики, музыки, костюмов и грима, светового оформления и рисунков танца. От рисунка танца, как от одного из видов выразительных средств хореографии, зависит воплощение в жизнь задуманного балетмейстером художественного образа. Рисунок является обязательным элементом композиции танца вне зависимости от количества исполнителей на сцене и оказывает значительное эмоциональное воздействие на хореографический образ, а также передает душевное состояние героя, его положительный или отрицательный характер. Без танцевального рисунка и других слагаемых хореографии художественного образа быть не может.

Хореография является видом искусства, материалом которого служит тело танцовщика, с помощью которого рождаются поэтически осмысленные движения и позы, они организовываются во времени и пространстве и составляют единую художественную систему. Как и любой другой вид искусства, хореография отображает взаимоотношения людей, социальные процессы, обогащает духовный мир человека, помогает раскрыться личности. Специфика хореографии состоит в передаче чувств, переживаний человека через пластическую образно-художественную форму.

Важной частью хореографического произведения является музыка, которая помогает в раскрытии хореографического образа. Музыкальная драматургия задает темп, ритм музыки, от ее динамики и сложности зависит лексика танца и его рисунки.

Неотъемлемым выразительным средством для создания хореографического образа является внешний вид танцора. Сценический танцевальный костюм помогает в раскрытии художественного образа, внимание обращают на материал, структуру тканей, особенности кроя, а также тщательно прорабатывают головные уборы и обувь.

Сценический хореографический образ сочиняет и продумывает балетмейстер, а воплощает этот образ на сцене исполнитель. Чтобы творческий процесс был успешным все участники должны иметь профессиональное образование и готовы к этому виду деятельности. Для балетмейстера при создании хореографического спектакля важны многие элементы: прежде всего, это развитая фантазия, способность придумывать разнообразные танцевальные комбинации и мыслить хореографическими образами, также знания в области балетной режиссуры, основ музыкальной драматургии, эрудиции в различных видах искусства, литературе, психологии, педагогике, анатомии и физиологии. При создании художественных хореографических образов балетмейстеру необходимы знания в области живописи, которые помогут лучше изучить исторические особенности, перенести на сцену пластические рисунки определенных эпох и народов; оценить правдивость при создании художником эскизов костюмов и декораций. Знания в области литературы помогут написать либретто, эмоционально передать характеры и настроение героев, их душевные переживания и жизненные ситуации.

Создание художественного хореографического образа - это сложный многогранный процесс, который требует совместных усилий представителей различных сфер искусства. Хореографическое искусство является синтезом хореографии, музыки, драматургии, пантомимы и других, которые соответствуют требованиям данного вида искусства и становятся необходимым компонентом хореографического образного мышления. Именно театральному танцу принадлежит главная роль при создании хореографического образа.

Формирование художественной образности в хореографическом искусстве раскрывается и воплощается через эмоциональное и духовное состояние человека.