ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ: «Хореография как вид искусства».

Что такое хореография? Что мы подразумеваем под этим словом? Многие считают: хореография — это танец. Или хореография — это балет. В него входят не только сами по себе танцы, народные и бытовые, классический балет. Само слово «хореография» греческого происхождения, буквально оно значит «писать танец». Позднее этим словом стали называть все, что относится к искусству танца. В этом смысле употребляем его и мы.

Хореография - самобытный вид творческой деятельности, подчиненный закономерностям развития культуры общества. Танец - это искусство, а всякое иску сство должно отражать жизнь в образно-художественной форме.

Суть хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи речи, средствами движения и мимики.

Хореография относится к пространственно - временным и вторичным видом искусства и отражается действительность хореографического образа.

Хореография сформулировала целую систему средств и приемов, художественно выразительный язык, с помощью чего создается хореографический образ*,*который возникает из музыкально ритмичных движений. Он имеет обобщенный характер и раскрывает внутреннее состояние и духовный мир человека. Основу этого образа составляет движение, которое непосредственно связано с ритмом.

Танец существовал и существует в культурных традициях всех народов. За долгую историю человечества он изменялся, отражая культурное развитие. В настоящее время хореографическое искусство охватывает и традиционное народное, и профессионально-сценическое творчество.

Танец - один из самых древних и массовых видов искусства. В нем находят отражение социальные отношения народа, его история, трудовая деятельность на протяжении веков, нравы, обычаи, характер.

Путём естественного отбора движений и ритма у каждого народа сложились свои танцевальные традиции, манеры исполнения, хореографический язык.

В процессе исторического развития появляются различные виды танца (жанры): народный (искусство, основанное на творчестве того или иного народа); бытовой (или, как мы еще называем его, бальный) - это вид танца, имеющий народные истоки, но исполняемый на вечерах, балах и т.д.; профессиональное искусство танца, включающий классический балет - вид сценического драматического искусства, требующий профессиональной хореографической обработки национальных и народных истоков. Поэтому танцевальное искусство в целом во всех его разновидностях объединено термином – ХОРЕОГРАФИЯ.

Народный танец — это одно их самых древних искусств. Оно возникло из-за потребности человека выражать свое эмоциональное состояние при помощи тела. Танец отражает повседневную жизнь человека, его трудовые будни. Радостные и печальные впечатления также выражались посредством движений под определенный ритм, а позже и под музыку.

Самым древним видом народного танца, существующим практически у всех этнографических групп, является хоровод. Движения его просты и заключаются в хождении по кругу под музыкальное сопровождение или пение. Форма круга, возможно, символизировала солнце. Хоровод существовал и существует и поныне у всех славянских народов.

Народный танец создал основу и для бального танца. Так, всем известный и всеми любимый вальс произошел от старинного народного танца вольта, мазурка, ставшая королевою бала в 18-19 веках – от польских народных танцев мазур, куявяк и оберек.

Некоторые народные танцы являются визитной карточкой одной страны, как тарантелла для Италии, «Калинка», «Барыня» для России, казачок, гопак для Украины, краковяк для Польши, чардаш для Венгрии. А другие распространились по всему миру, включая в себя национальные особенности разных регионов, как полька и цыганские танцы. Стилей и видов народных танцев бесчисленное множество, но всех их объединяет одно – в них отражена летопись истории народа, его душа и характер.

Народный танец демократичен. Чтобы выразить свои эмоции и чувства при помощи движений тела, не надо быть профессионалом: народный танец доступен всем. Фольклорная пляска носит анонимный характер, у нее нет конкретного автора. Движения и музыка передаются из поколения в поколение, видоизменяясь с течением времени.

Историко-бытовыми считаются танцы прошлых веков, которые получили широкое распространение далеко за пределами своей эпохи и места возникновения.

Возникновение танцев связано с трудовыми процессами, играми, старинными обрядами, религиозными праздниками. В каждой местности они имели свои особенности. Бытовые танцы, ставшие историческими, представляют собой переработку народного танцевального материала и отражают особенности определенной эпохи или среды. Характерные черты культуры проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, одежде танцующих, их манерах.

Виды историко-бытовых танцев: Бас-данс, Мореска, Тарантелла, Бранль, Фарандола, Полонез, Минуэт, Гавот, Вольта.

Бас-данс — беспрыжковые придворные танцы в умеренном или темпе, которые часто назывались «прогулочными танцами». Композиционный рисунок строился в виде хоровода, цепи, шествия. В Бас-дансах танцующие показывали себя собравшемуся обществу и демонстрировали свое богатство, пышность нарядов и благородство манер.

Мореска (мориска) — остается в эпоху Возрождения одним из самых популярных танцев, становясь принадлежностью различных городских театрализованных зрелищ и спектаклей зарождающегося музыкального театра. Там она утрачивает свои исконные приметы народной игры, (сохранив, однако, маску мавра), и постепенно превращается в фигурный танец торжественного, часто воинственного характера. Мореску танцуют на балу и в деревне, профессиональные танцовщики и представители высших слоев общества.

Во времена средневековья мореска была пантомимическим танцем, воспроизводящим битву между христианами и маврами. Исполнители роли мавра носили гротескные костюмы с колокольчиками у щиколоток и выкрашивали лица в черный цвет, а в музыке преобладали пунктирные ритмы и экзотические тембры.

Бранль — первоначально народный хороводный, позднее также бальный, придворный танец 15-17 веков. Характерными движениями является покачивание корпуса. Темп танца — умеренно быстрый, оживленный. Народный бранль — энергичен, порывист, чеканен, бальный — более плавен и спокоен, с большим количеством реверансов. Известны его многочисленные разновидности, отличающиеся друг от друга по размеру, темпу, хореографии (простой Бранль, двойной, Бранль прачек, башмака, с факелом, с поцелуями и др.) и местные варианты (Бранль из Пуату, из Шампани).

Бранль явился первоисточником всех появившихся позднее салонных танцев и сыграл большую роль в развитии бальной хореографии.

Полонез — торжественный танец-шествие в умеренном темпе, имеющий польское происхождение. Исполнялся как правило в начале балов, подчёркивая торжественный, возвышенный характер праздника. В полонезе танцующие пары двигаются по установленным правилами геометрическим фигурам. Музыкальный размер танца — ¾.

Часто размеренный и плавный полонез перемежался другими народными танцами, такими как мазурка или оберек: веселящаяся молодёжь, сделав несколько фигур полонеза, без ведома музыкантов ускоряла темп и переходила к более быстрым танцам. Оркестр в таких случаях следовал за танцующими. Затем, устав от быстрых и сложных движений мазурки или оберека, молодежь также внезапно вновь переходила на полонез. В результате часто полонез не только начинал, но и заканчивал танцы, как бы обрамляя их.

Менуэ́т (фр. menuet, от menu — маленький) — старинный народный французский грациозный танец, названный так вследствие своих мелких па.

Первоначально галантный (придворный) менуэт исполнялся одной парой, плавно, манерно и торжественно. Движения менуэта были построены в основном на поклонах и реверансах, что создавало не столько впечатления танца, сколько «Приглашения к танцу» или прелюдии. Менуэт постепенно развивался, ускорялся его темп, усложнялись движения и па. Он стал исполняться уже не одной, а несколькими парами.

Хореография родилась на заре человечества: еще в первобытном обществе существовали танцы, изображавшие трудовые процессы, воспроизводившие движения животных, танцы магического характера, воинственные, охотничьи пляски. Не умея объяснять явления, природы люди приписывали им сверхъестественное явление, обожествляли их. В танцах человек обращался к силам природы. В честь таинственных сил, совершали различные обряды, их частью был танец, тесно связанный со словом, музыкой, песней. Они составляли синкретическое единство,(то есть были неотделимы друг от друга) и в самостоятельные виды искусства выделились позднее. Первобытные пляски включали в себя элементы подражания (повадки животных, приёмы охоты). Танец имел утилитарное, (т.е. практическое значение), т.е. человек вымаливал обильный урожай, победу над врагами. Постепенно создаются ритмически - организованные, примитивные, танцевальные «pa» (движение или шаг), которые показывают тот или иной род деятельности или выражают чувства, эмоций.

На смену первобытного общества пришли танцы эпохи Средневековья где на хореографическое искусство налагалось табу (т.е. запрещение), хотя народный танец, невзирая на любые препятствия, продолжает свое развитие.

Процесс возобновления искусства хореографии после средневекового запрета связан с эпохой Возрождения, но настоящий его расцвет начинается в XVII ст., когда во Франции была создана Королевская академия танца.

Самой сложной формой профессиональной хореографии считается классический балет. Становление и развитие искусства балета связаны с культурами Италии, Англии, Австрии и особенно Франции. Именно в этой стране начался процесс отделения балета от оперы и предоставления балетному искусству статуса самостоятельной отрасли хореографии.

Основателем классического балетного искусства был французский балетмейстер Ж.Ж. Новерр, который отстаивал идею связи между танцем и музыкой.

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры. Танец – искусство - многогранное, которое объединяется с музыкой, художественным образом, произведениями литературы. В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое значимое место. Как мы уже сказали Танец неразрывно связан с музыкой, и она отражается в хореографической композиции, движениях, фигурах.

Еще со времен античности мы обнаруживаем своеобразный синтез (связь) музыки, поэзии, танца, они были для греков не разными искусствами, а одним, единым целым.

В эпоху Средневековья обнаруживаются черты взаимосвязи музыки и танца, которая охватывает более сложные приемы и формы, танцевальная музыка становится преимущественно инструментальной. Основное влияние на структуру музыки начинает оказывать хореография. Танцевальные ритмы проникают в жанры инструментальной музыки, предназначенной исключительно для слушания. Вследствие чего дальнейшая связь музыкальной культуры и танца становиться более сложной.

Огромное преобразование музыки и танца осуществилось в эпоху Возрождения. Танец, танцевальная музыка – важнейшие пласты ренессансной культуры. Развитие музыкального искусства в эпоху Ренессанса было тесно связано с развитием танца, поскольку все крупные композиторы в своих сочинениях ориентировались на танец.

Танец передается с помощью богатейшей палитры выразительных средств. К выразительным средствам танцевального искусства относятся: -лексика танца и композиционный рисунок. Хореографическая лексика - язык танца, его основные движения, положения тела, различные жесты. Как писал Рисунок танца – это расположение и перемещение танцующих по сценической площадке.

Хореографическое искусство выполняет одну из функций культуры, являлся одним из своеобразных институтов социализации людей, а так же выполняет и ряд других функций, присущих культуре в целом.