Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМЫСЛА И ЭКСПЛИКАЦИЯ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

«РАЗГОВОРЫ ОБО ВСЕМ»

НА МУЗЫКУ ДЖОНА ПАУЭЛЛ

Шатунова Анастасия Андреевна,

педагог

дополнительного

образования

Челябинск 2024

Содержание

1. Постановочная группа………………………………………………….

2. Действующие лица и исполнители……………………………………..

3. Тема…………………………………………………………………….....

4. Идея……………………………………………………………………….

5. Содержание……………………………………………………………....

6. Источники замысла………………………………………………………

7. Анализ музыки……………………………………………………….......

8. Драматургическое построение хореографической композиции……..

9. Световое оформление хореографической композиции……………….

10. Эскизы костюмов…………………………………………………………

11. Описание костюмов……………………………………………………...

12. Использованные выразительные средства и приемы…………………

13. Список литературы………………………………………………………

14.Приложение……………………………………………………………

John Powell («Assassins Tango»)

Джон Пауэлл («Танго убийцы»)

Разговоры обо всём

Постановочная группа:

Либретто: А. Шатунова

Хореография: А. Шатунова

Художник по костюмам**:**

Художник по свету:

Музыкальный руководитель: Киршман Д.В.

Звукорежиссер:

Руководитель ВКР: Репицына Ю. О.

Действующие лица и исполнители:

Первая девушка – А. Умнова

Вторая девушка – А. Сборошенко

Третья девушка – А. Швец

Тема: Разговоры обо всём.

Идея: Показать, что при любом разговоре, в особенности женском, обычно возникает разногласие (конфликт) между собеседниками. И какой бы критической не представлялась ситуация, на самом деле все гораздо проще, чем кажется.

ЛИБРЕТТО

Разговоры. Что может произойти, если давние подруги решат встретиться? Диалог между ними. Женщин многое объединяет, именно это служит почвой для частого и продолжительного их общения. Какими бы частыми не были встречи и разговоры, сколько бы тем женщины не находили для обсуждения – все это обычно сводится к беседам обо всём, они часами могут говорить «впустую».

Любое ярое обсуждение вопроса, особенно в женском обществе, не может пройти без конфликта, когда каждый согласен с мнением собеседника. В лучшем случае, каждый останется при своем мнении, и постарается сдержать недовольства. В противном случае, конфликт может перерасти в ссору между оппонентами.

В период продолжительности ссоры может выясниться, что суть самого конфликта была недостаточной для его завязки и все произошедшее – недоразумение. Важно осознать, что любой конфликт возникает из-за неумения людей слушать, принимать другую точку зрения, что все причины для обиды мелочны, они намного проще, чем кажутся на первый взгляд.

ИСТОЧНИКИ ЗАМЫСЛА

Источниками замысла моей хореографической композиции «Разговоры обо всём» послужили два произведения, рассказывающие о женской дружбе, ее проявлениях, об умении преодолевать конфликт и умении сохранить уважение и преданность друг к другу.

В жанре современная проза раскрыли тему женской дружбы две немецкие писательницы М. Боргер и Э. Штрауб. Их произведение Кошачьи язычки» это история о трех закадычных подружках. Додо, Нора и Клер - знакомы еще со школы, с детства, проведенного в захолустном Пиннеберге. Во взрослой жизни они живут в разных городах, работают в разных сферах, общаются с разными людьми и интересуются совершенно разными вещами. И все же каждый год они встречаются, чтобы вместе отправиться в небольшое путешествие - по родной Германии или за границу. Эти вылазки - своего рода лакомство, подобное знаменитым шоколадным наборам под названием "Кошачьи язычки", которые они дружно обожали, когда были маленькими.

Очередная поездка начинается, как всегда, в радостной суматохе. Ни одна из подруг еще не знает, что привычное развлечение, окрашенное в умильные ностальгические тона, обернется настоящей драмой, когда по стечению обстоятельств печальные и даже преступные тайны выйдут на свет.

Первое и главное (для меня) достоинство этой книги - выбранный авторами тип повествования. Оно ведется от первого лица, точнее - от первых лиц. По очерели Додо, Нора и Клер рассказывают о происходящих событиях, причем следующая начинает рассказывать с того момента, на котором остановилась предыдущая. Это очень интересно, поскольку каждая из трех героинь обладает своим собственным характером, скелетами в шкафу. Конечно, рассказ от первого лица позволяет шире приоткрыть завесу над внутренним миром персонажа, чем авторы и пользуются. Рассказывая о происходящем, героини постоянно возвращаются в прошлое, давая возможность читателю понять, кто они и почему они такими стали. Да, каждая из женщин - особенная, они настолько разные, что их многолетняя дружба кажется странной. Додо - девушка из неблагополучной, но теплой семьи, дерзкая, грубая и постоянно в каких-то проблемах. Она импульсивная, яркая, наблюдательная. Нора - образцовая благочестивая (ли?) жена, любимый и единственный ребенок в такой образцовой семье, в своей речи она постоянно использует пафосные сравнения, постоянно мечтает о чем-то, идеализируя мир. Клер - "Ледяная принцесса", как зовет ее Додо - погружена в себя. Она тоже из внешне благополучной и состоятельной семьи, но с такими скелетами в шкафу, что становится страшно. Судьбы трех женщин тесно переплетены друг с другом, настолько тесно, что они сами об этом не подозревают. К концу книги, конечно, большинство карт будет открыто - но не все и не для всех. Очень интересно, что читатель-то знает о каждой из героинь все, а вот сами они - не знают. Иногда даже о себе.

Эта книга послужила для меня вторым ключевым источником, а именно в том, как можно интересно интерпретировать дружбу с помощью трех героинь – ведь дружба между двумя людьми – это когда не приходится никого выбирать. Тем временем дружбе между тремя – это более сложный процесс взаимоотношений, когда одному из друзей нужно уметь выбрать.

Вторая книга современной писательницы Ханны Кристин «Улица светлячков», американской писательницы в жанре любовных романов. Она лауреат многочисленных наград, в том числе Золотого Сердца, Мэгги и в 1996 году - Национального читательского выбора. Ее роман «Улица светлячков» повествует читателю историю о двух девочках подростках одна из благополучной семьи, другая - из проблемной - случайно оказались соседками по улице и даже не предполагали, что их знакомство перерастет в дружбу, которая продлится более 30 лет. У них разные темпераменты, разные приоритеты: если Талли ставит на первый план карьеру, то Кейт - семью. Тем не менее, между ними существует тонкая духовная связь, разрушить которую, кажется, не может ничто - ни появление в их жизни новых людей, ни каверзы судьбы. И все-таки однажды дело доходит до крупной ссоры, грозящей поставить крест на отношениях. Что же перевесит в самый трудный момент, когда речь пойдет о жизни и смерти, - дружба или ложная гордость?

Эта книга заинтересовала меня сюжетом, в котором тонко раскрываются все секреты женской дружбы и умений решать конфликты. Тема женской дружбы актуальна во все времена, это доказывает и то, сколько авторов в мировой художественной литературе обращались к этой теме.

АНАЛИЗ МУЗЫКИ

Джон Пауэлл (англ. John Powell) британский композитор и дирижер. Его работы можно услышать в различных художественных и анимационных фильмах. Его творчество также распространяется и на создание музыки к телевизионным проектам и рекламным роликам.

Джон Пауэлл увлекся музыкой в 7 лет, родители отдали ребенка в школу искусств по классу скрипки. Будущий композитор так увлекся музыкой, что к подростковому возрасту уже не представлял своей жизни без нее, а 13 лет начал серьезно увлекаться музыкой 60-х годов. Это подтолкнуло его к работе сразу в нескольких жанрах от джаза до рок-н-рола. В студенческий годы Джон Пауэлл был участником английского джаз-бенда «The Fabulistics». Несмотря на то, что Джон любил слушать классическую музыку, он не пренебрегал музыкой своего времени. За свою жизнь музыкант и композитор пробовал играть на нескольких инструментах, в этот список входят альт и фортепиано.

В 80-х годах XX века Пауэлл стал впервые работать на музыкальном поприще. Первыми его работами стали небольшие музыкальные произведения для реклам и телепередач. С этого времени началась его карьера, как композитора. За свою карьеру, на сегодняшний день композитор может похвастаться работой с самыми именитыми и передовыми композиторами XXI века: Хансом Циммером, Патриком Дойлом и другими. Всемирную известность Джон Пауэлл приобрел благодаря своей запоминающейся музыке к фильму с участием известного голливудского актера Николаса Кейджа «Без лица». За это работу он получил первую премию «Сатурн».

Невероятный успех британскому дирижеру принесла работа над фильмом «Мистер и миссис Смит» с участием всемирно известных актером Анджелины Джоли и Бреда Питта. Фильм имел ошеломляющий успех, благодаря чему о Джоне Пауэлле заговорили как о передовом композиторе, умело использующем классическую основу композиционного решения в музыке с современной ее интерпретацией. Невероятное по своему звучанию «Танго убийцы» («Assassins Tango») в самый волнительный момент фильма заставляет зрителя прочувствовать напряжение, возникающее между главными героями.

При постановке номера «Разговоры обо всем» мною было использовано танго в жанре продакшн-музыки (музыка, написанная специально для включения в аудио и аудиовизуальные произведения —телепрограммы и радиопередачи, оформление теле- и радиостанции, рекламные ролики, веб-сайты, [видеоигры](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85) и др. В отличие от музыки, созданной специально для конкретного аудиовизуального произведения в момент его создания по заданию заказчика, продакшн-музыка сочинена и записана ранее для применения в типичных по характеру произведениях. Режиссёр, изначально имеющий характерные примеры продакшн-музыки, выстраивает процесс съемки и последующий монтажный процесс в русле заранее определенного темпо-ритма, что позволяет достичь гармоничной связки видео и звуковой составляющей).

Танго написано в размере 4/4 в тональности до минор. Музыка насыщенна игрой струнных и барабанов. За счет этого создается ощущение постоянно нарастающего напряжения.

Темп музыки Con moto задает характер хореографической композиции – подвижный.

По стилю «ТАНГО УБИЙЦЫ» является современной рок-музыкой, так как много ритм ударных. Музыкальная композиция написана в форме рондо. Гармония в целом устойчивая, меняется часто, через каждые 4 такта, с каждым разом варьируется, добавляются новые инструменты и подголоски. Общий характер произведения плавный, лирический, глубокий, с каждой новой вариацией основной темы, напряжение нарастает. В кульминации произведения, происходит объединение всех подголосков, в конце произведения мелодия исполняется одним голосом, без подголосков.

ДРАМАТУРГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

№	Драматургическое развитие действия	Хореографическое действие	Музыка
1	Экспозиция	На сцену поочередно выходят три исполнительницы, каждая из которых показывает свою яркую индивидуальность, свой характер. Первая девушка – задумчивая, с достоинством претерпевающая трудности. Вторая – общительная, с ноткой любопытства, жизнерадостная. Третья исполнительница – сдержанная, импульсивная, раскованная. Каждая из девушек начинает высказывать свою точку зрения, возникает диалог.	1-18т. 4/4 Музыка спокойная, но создается впечатление соперничества.
2	Завязка	В процессе общения между девушками происходит конфликт из-за непонимания и нежелания принять точку зрения своих оппоненток.	19-38т. 4/4 В музыке меняется тема.
3	Развитие действия	Каждая пытается доказать свою точку зрения. Одна настойчиво утверждает, что права только она и не слышит своих собеседниц. Вторая понимает, что конфликт возникает на «пустом месте» (из-за глупости). Однако, сам процесс диалога и выяснения отношений увлекает ее настолько, что она полностью погружается в это. Третья девушка старается достойно и без истерики отвечать на все выпады своих оппоненток, однако тем удается вывести ее из себя. Третья девушка последней вступает в конфликт.	39-71т. 4/4 Приобретает более спокойный характер, что подчёркивает уверенную настойчивость девушек.
4	Кульминация	Вторая девушка глядя на всё это понимает, что не стоил весь этот спор таких последствий. Она пытается прервать этот замкнутый круг, донести до своих подруг, что они близкие друг другу люди.	72-83т. 4/4 Музыка нарастает, темп увеличивается.
5	Развязка	Подруги не желают слушать вторую девушку, игнорируют ее обращения. Каждая из исполнительниц остается при своем мнении, уверенная, что конфликт начался из-за другой.	84-98т. 4/4 В музыке самый пик. Самая высшая точка восприятия всей хореографической композиции.

Световое оформление хореографической композиции

До появления исполнительниц, на сцене красная заливка на 70%. На сцене появляется первая девушка и находится в левой второй кулисе, со стороны зрителя. Затем, когда на сцене появляется вторая девушка, красный фон убавляется на 30%. При выходе третьей девушки красный цвет убавляется на 20%. Когда все три исполнительницы встречаются в центре в кругу, красный цвет исчезает.

В завершении хореографического произведения, исполнительницы, встречаются вновь в центре, в кругу как и в начале. Звучат последние сильные аккорды хореографической композиции, красный фон усиливается на 50 %, подчёркивая общее эмоциональное состояние соперничества.

Описание костюмов

Платье, плотно облегающее фигуру, выполнено из ткани бифлекс. Впереди не глубокий вырез горловины, рельефы от проймы. Длина платья у исполнительниц до щиколотки. По обеим сторонам платья сделаны разрезы от середины бедра. Цвет платьев чёрный.

Все исполнительницы танцуют хореографическую композицию босыми ногами.

Использованные выразительные средства и приемы

Выразительные средства:

1) Хореографическая лексика современного танца, где были применены основные принципы: мультипликация, изоляция, контракция, релиз, полиритмия, импульс. Для построения танцевальных комбинаций были применены следующие приемы: контрапункта (стоп кадр) Все исполнители замирают в статичных позах, на этом фоне происходящее важное развитие действия, событие (встреча героев, объяснения и так.д) Таким образом балетмейстер стремится к объёмности, он уравновешивает ординарным. Слишком спешное- непосредственно простым. И многие другие.

2) Рисунок танца. В хореографической композиции «Разговоры обо всем» преобладают как четкие геометрические рисунки (круг, треугольник), так и ассиметричные. Передвижение исполнительниц во время номера происходит по всему периметру сценической площадки. Если рассматривать нижний рисунок (следовой), то можно увидеть насколько разнообразны переходы девушек и то, насколько каждая из них занимает сцену.

3) Музыка. Музыкальная композиция «Танго убийцы» благодаря насыщенной игре струнных инструментов, построенной на контрастном их исполнении, полностью передает характер хореографической постановки. Музыкальное сопровождение помогает создать образы исполнителям, оно взято целиком, не компилировано. Драматургия хореографического произведения совпадает с драматургией музыкального.

4) Следует отметить, что в подготовительном этапе работы над хореографической композицией, уделялось большое внимание актерской выразительности. В ходе номера между девушками идёт соперничество, и каждая из них разная. Это выражается не только через пластику, но и через эмоции.

5) Костюм.

6) Световое оформление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. IHAVEBOOK «Кошачьи язычки» [Электронный ресурс]: <http://ihavebook.org/books/666048/koshachi-yazychki.html>

Дата обращения: 18.10.15

1. IHAVEBOOK «Улица светлячков» [Электронный ресурс]: <http://ihavebook.org/books/293078/ulica-svetlyachkov.html>

Дата обращения: 18.10.15

1. Счастливый семьянин. Познавательный интернет журнал. «Женская дружба» [Электронный ресурс]: <http://luckyfamilyman.ru/zhenskaya-druzhba.html>

Дата обращения: 18.10.15

1. Modern Lady.su [Электронный ресурс]: <http://modernlady.su/on-i-ona/4811-konkurenciya-mezhdu-zhenschinami.html>

Дата обращения: 18.10.15

1. WONDER ZINE [Электронный ресурс]: <http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/214073-bffs>

Дата обращения: 22.10.15

1. SMARTFICTION [Электронный ресурс]: <http://smartfiction.ru/prose/womens_talk/>

Дата обращения: 23.10.15

1. Womanest [Электронный ресурс]: <http://womanest.ru/zhenskie-razgovory/>

Дата обращения: 20.11.15

1. BIG cinema «Другая женщина» [Электронный ресурс]: <http://bigcinema.tv/movie/drugaya-zhenschina---the-other-woman.html>

Дата обращения: 29.11.15