

Рождение танца - от идеи до выступления

Попова Зульфия Махамбетжановна
педагог дополнительного образования, хореограф
КГУ "СОШ №35" г.Семей

...Мне хочется все время танцевать!
Под звуки флейты, саксофона, скрипки.
Своей энергией и страстью заражать,
Срывать аплодисменты и улыбки!
Мне хочется все время танцевать!
Отбросив прочь тревогу и сомненья,
Импровизировать, порою удивлять
И быть всегда в плену у вдохновенья.
(автор неизвестен)

Сегодня я буду с вами делиться своими рекомендациями, методами работы, полётом творческой мысли в сложный период постановки танца, или, другими словами, рождение танца. В этой статье мною открываются трудности в постановке танца и их решения. Статья предназначена не только для начинающих хореографов, но педагогов дополнительного образования.

Я сравниваю работу над танцем, с написанием картины художником. Где хореограф - художник, сцена - холст, а мои ученики - краски, такие разные, но все объединены одной любовью к танцу. Представьте - художник взмахнул кистью и начинается волшебство! Начинается работа над танцем.

Начинающие хореографы пытаются быстро, на ходу поставить танец. Некоторые идут по простому пути берут готовые танцы с интернета. Задумайтесь над тем, если не работать самостоятельно над постановкой, то вряд ли вы научитесь ставить танцы, а, следовательно, работать с учениками. Сам по себе танец никогда не получится.

Есть много составляющих в постановке танца, которые нужно не только учитывать, но и работать на ними.

От чего зависит успех танца? Каковы составляющие работы над постановкой танца? Где брать идеи? Какое должно быть музыкальное оформление к танцу? Ответы вопросы вы найдёте в этой статье, где я делюсь опытом работы, полученным в результате многолетней практики, работая с детьми дошкольного возраста и школьниками.

Свою работу над постановкой танца я разделила на четыре составляющие.

идея танца;

музыкальное оформление к танцу;

постановка танца;

костюм.

Идея. Где брать идеи для танца? Как и когда она приходит?

Идеи приходят из окружающего нас и наших учеников мира:

персонажи, сюжеты сказок и литературных произведений;

предметы; игрушки;

природные явления;

праздники;

традиции и обычаи разных народов;

иногда интересная музыка наталкивает на идею;

взаимоотношения детей в коллективе.

Идеи для творчества можно почерпнуть из чего угодно. Я могу сравнить появление идеи со снежным комом, который в процессе работы мысли в процессе новых хореографических решений нарастает. Оглянитесь вокруг, не стойте на месте, начните двигаться. Перебирайте идеи одну за другой. Попробуйте пофантазировать, экспериментировать, работайте творчески. Когда мне трудно определиться с идеей и сюжетом танца, я беру чистый лист бумаги ручку и записываю все, что приходит в голову. Затем начинаю перебирать, стараюсь представить со стороны свои танцевальные зарисовки, предлагаю идею на обсуждение ученикам, и та идея, которая заинтересует нас, остаётся.

Иногда неожиданное и необдуманное действие детей наводит на мысль и подталкивает к действию. Наблюдайте за учениками, за свободным творчеством во время исполнения этюдов, в свободное от уроков время. Однажды, после урока, когда не все дети покинули зал на перемену, можно понаблюдать за теми, кто остался: стали играть, импровизировать, изображая каких-то смешных персонажей, не задумываясь над своими движениями. И тут я вижу то, что мне необходимо. Мысленно повторяю движение (как бы оно смотрелось в танце), добавляю технику, и вот она идея, изюминка в танце. Так было у меня в танце «Сундучные человечки». Ученики на перемене играли, показывали друг другу смешные движения, ходили и качали головой из

стороны в сторону. Я им предложила встать друг за другом (паровозиком), и пройти по кругу, выполняя наклоны из стороны в сторону, получилось интересно и забавно. И тут ко мне пришла ещё идея, которую я отразила в костюме танца. Я ввела в костюм шапочку с двумя помпонами на тесьме, которые во время выполнения этого движения двигались над головой у детей из стороны в сторону. Впоследствии на этом артистическом эффекте были добавлены дополнительные неординарные, оригинальные движения.

Иногда сама музыка наводит на размышления, которые в свою очередь, приводит к появлению новых идей, творческих заготовок, танцевальных композиций.

Отдельно хочу затронуть тему интернета. Можно ли брать идеи готового танца в интернете? Как отнестись к большому потоку информации?

Велик соблазн воспользоваться готовым номером с интернета.

Есть хореографы, которые активно пользуются чужими идеями и постановками, выдавая за свои. У подобного заимствования есть название - плагиат. Мы, хореографы, каждый на своем месте «варимся в собственном соку», и никто не станет делиться своими идеями, наработками. Время не стоит на месте, и танцевальное искусство меняется вместе со временем. Я, как и все, пользуюсь, всемирной паутиной. Очень много можно почерпнуть из огромного потока информации, накапливая багаж танцевальных номеров. Просматривая обучающее видеоуроки, можно освежить память, почерпнуть в копилку движений новинки, быть в курсе новостей в мире танца... Есть специализированные сайты, где можно пройти онлайн курсы, семинары (вебинары), поместить публикации, получить массу полезной информации.

Время от времени просматриваю танцевальные ролики. Есть замечательные, средние и совсем посредственные танцы. Смотрю и отмечаю для себя, какие ошибки допустил хореограф и стараюсь в своих танцах не повторять ошибки. Читаю отклики на такие номера, оставляю свои отзывы, идёт диалог, анализ среди хореографов...

Приятно смотреть танцевальные номера, выполненные на отлично, номера известных коллективов, такие как, «Астана балет», «Гульдер», «Розовый слон», «Экситон» и др. Это те коллективы, на которых нужно равняться, стремиться к такому же профессиональному исполнению, но и не потерять своё творческое «Я». Иногда закрадывается мысль повторить, но потом начинаю анализировать, приходят сомнения, не всегда желания совпадают с возможностями: многие движения мы не повторим, а то, что

сможем к ним музыка не подойдёт. Поменяешь движения, поменяется музыка. Костюм или слишком сложный, или очень открытый. Посижу, подумаю... Прихожу к выводу: лучше своё на хорошо и отлично, чем не достичь высокого уровня, беря чужие номера. Танцы я ставлю по возрасту, уровню подготовленности и физического развития моих учеников. А коллективы с высоким уровнем исполнения для меня - эталон, на которые равняюсь.

Не забывайте, что ученики тоже умело пользуются интернетом. Я знаю точно, когда мы начинаем работу над новым танцем, ученики в активном поиске такого же танцевального номера. Конечно, нет у учеников такой цели уличить меня в непрофессионализме, а для того, чтобы самостоятельно повторять дома. Одно из основных требований, выдвигаемое мной, воспитанникам: не повторять самостоятельно дома, до тех пор, пока мы не отработаем на уроке до автоматизма. Переучить сложнее, чем научить! Да и как я буду выглядеть перед детьми, когда кто ни будь из моих учеников придя на урок, объявит о том, что нашли такой же танец в интернете. Я не желаю терять авторитет среди своих учеников и их родителей. А к интернету, как я считаю, нужно относиться как к наглядному пособию, способствующему профессиональному мастерству.

Самое неприятное для меня это когда на конкурсе, некоторые члены жюри, оправдывают (считая такую работу приемлемой и оценивая на отлично) хореографов, повторивших один в один чужой танец, оправдывая тем, что они разучили, отработали танец, вели работу по подготовке учеников к выступлению.

Вторая составляющая — это музыка. Подбор музыкального оформления для танцевального номера. Правильно подобранная музыка залог успешного танца. Музыка должна соответствовать возрасту учеников и должна быть:

- яркой, интересной.
- если это песня, то ученики должны понимать текст, тогда им легче и интереснее передать образ, сюжет танца. Текст песен, предназначенный для взрослой аудитории - для детского танца не приемлем!
- музыка без слов. Музыка должна быть не монотонной, многочастной, с разным звучанием частей.
- с чётким ритмическим рисунком, который не должен быть слишком сложным, чтобы дети могли её напевать. но и не стоит искать слишком простых мелодий,
- до подбора музыки я сначала определитесь с направлением, сюжетом танца.

В настоящее время подбор музыки к танцу не вызывает больших сложностей. Интернет предлагает

огромный выбор на любой вкус. Но не все можно найти в интернете. За годы работы у меня скопилось своя фонотека, возможно, нужный мне трек находится на магнитной ленте. Тогда мой путь лежит в студию звукозаписи, где проходит оцифровка музыки. Там же можно обратиться к профессиональным аранжировщикам. У меня такой возможности нет, и тогда я сажусь за компьютер, и начинаю работать в программе для редактирования музыкальных файлов. В такой программе я могу поменять тип файла, улучшить его звучание. Вырезаю интересные моменты и склеиваю в том порядке, как я задумала. Можно соединять совершенно разные по характеру и звучанию треки (по-другому называется миксовать). Можно на музыкальный трек накладывать голос или небольшие фразы. Получается новый, оригинальный и только мой трек.

В своей работе над поиском нужной музыки я использую метод исключения: собираю в одну папку все понравившиеся треки и помногу раз прослушиваю, мысленно представляя развитие танца. Если что-то не подходит, удаляю из папки, и наконец остаётся интересная музыкальная композиция, после чего начинаю работать с файлами. В моей практике был такой случай. Вот уже танец поставлен, разучены комбинации движений, композиция танца, идёт период отработки танца, но что-то не так. Все нравится, а музыка нет, и танец стал неинтересным. Иногда бывает, что нужная мелодия приходит уже на этом этапе. Пробуем выполнить все то же самое, но только уже с новой музыкой. Иногда бывает максимальное совпадение. Останется только немного подкорректировать танец. Но менять музыку можно только в период отработки танца, когда ещё все движения и перестроения не доведены до автоматизма!

Следующая составная работы над танцевальным номером - постановочная работа.

Танцевальный номер, как любой другой номер сценического искусства, подчиняется своим законам, и весь танец должен подчинён ему. Составные закона: содержание (драматургия) танца; музыка; движения или текст; лексика, рисунок танца (перемещение танцующих по сцене).

Танец должен сочетать все части закона построения композиции танца, применение, которого обязательно, как для сюжетного и бессюжетного танца. Первая часть этого закона - экспозиция. Экспозиция самое первое движение, действие на сцене. Это выход на исходную позицию, с которого начнётся действие, это «визитка» танца. Возможно, это необычная поза, с которого начнётся танец. В этот короткий отрезок времени зрителя можно заинтриго-

вать, дать возможность рассмотреть костюм. Но затягивать это время не стоит. Приведу пример, как я воплощаю этот закон в своей работе. Корейский танец. Начиная танец уже с того, что дети сидели на сцене парами, спиной друг к другу в рисунке «клин». Девочки, без музыки, выходили навстречу друг другу с противоположных кулис (мелким шагом, подражая походке корейнок), встретившись со своей парой одновременно сели на пол, как это свойственно традиционным движениям корейнок. Как ученицы – «корейнки» садились и вставали я отработывала, отдельно, это самое первое впечатление зрителя от танца. Задача была научить быстро и красиво сесть и также красиво встать, не делая лишних движений.

Другой вариант. В танце «Сундучные человечки» первая пара выглядывает с противоположных кулис, выполняет колесо навстречу друг другу, повстречавшись, останавливаются и тянутся друг к другу. В это время вторая пара повторяет все движения первой пары, но они не встречаются, а тянут их за собой, уводя «подружек» со сцены. Вот она экспозиция, и по времени продлилась не больше 8 секунд. Но этого хватило, чтобы вызвать неподдельный интерес и заявить о том, что танец будет задорным и весёлым, с элементами гимнастических упражнений.

Далее идёт завязка, интрига танца. В танце «Мальши и зонтики», по моей задумке, зонтиков было в два раза меньше, чем танцующих. Все последующее действие танца отталкивается от этой завязки, что безусловно вызвало интерес зрителя к этой загадке - интриге.

В этом учебном году моя новая постановка - узбекский танец «Андижанская полька», на данном этапе идёт работа по разучиванию движений характерного танца. Среди моих воспитанников есть новая ученица, которая очень хочет танцевать и выступать, но танцами решила заниматься только с этого учебного года. Естественно, она во многом отстаёт от остальных, занимающихся не первый год. Я решила предложить ей свою роль в номере: она должна будет не столько станцевать, сколько сыграть роль задиристой девочки - «неумехи», которая своими неловкими, неумелыми движениями будет подзадоривать, вызывать на соревновательные движения остальных танцующих. Сам танец несёт в себе соревновательный характер. Ей предстоит быть в центре внимания, а значит на ней лежит ответственность за актерский артистизм. Но предварительно я проведу с ней беседу. И только после её согласия продолжится работа. Определится точная завязка танца.

Развитие движений. Эту часть стараюсь сделать

увлекательной для зрителя. В ней выполняются почти все движения и рисунки танца, её можно сделать насыщенной, но не забывайте: впереди кульминация. Хочу предупредить эту часть не стоит затягивать, чтобы не потерялся интерес к танцу у зрителя. Здесь можно ввести новый персонаж танца, или атрибут, что вновь заинтригует зрителя. Пример из моей работы. В репертуаре нашего танцевального коллектива есть турецкий народный танец. В середине развития танцевальных движений (ближе к кульминации), неожиданно для всех у танцующих появляются в руках яркие платки. Все последующие движения построены на использовании платков, которые стали в центре внимания. Этот атрибут танца заинтересовал зрителя и заставил следить за движениями платков. Яркие атласные платки ни на одну секунду не опускались, буквально «танцевали» над головами девочек. Позже зрители спрашивали: «откуда взялся платок?» Ответ прост - весь танец платок находился на юбке и служил элементом костюма, и мало кто обратил на него внимание. Платок специально заправлен, чтобы не упал во время выполнения движений и легко доставался. Ближе к кульминации идёт увеличение темпа, сложности движений, главное не переусердствовать, потому что в кульминации должны выполняться самые сложные элементы, движения. И к ней танцоры должны подойти неустанными, с улыбкой на лице и лёгкостью в движениях. А если затянуть и перегрузить эту часть, то дети устанут, потеряют внимание и интерес к танцу, что снизит зрительский интерес. Танцевальный номер должен длиться от 2 до 3, 3.5 минут, не более. Все должно быть в меру.

И вот плавно я подвожу танцоров к кульминации. Кульминация - это апофеоз всего номера - здесь самые сложные комбинации движений. Зная физические способности каждого из участников танца, меняю рисунок, где более выносливые выходят на передний план (но и те, кто послабее, не расслабляются). В русском народном танце «Барыня» только трое выполняют «вертушку», а в кульминации уже все выполняли это сложное движение, повторяя движения несколько раз подряд. А до этого момента я меняла рисунок танца, где самые выносливые, правильно технически выполняющие «вертушку» танцоры вышли вперёд, а остальные построились за ними. Но не подумайте, что на заднем плане ученики выполняли хуже. Чтобы не было обид и слез, на репетиции объяснила, что на сцене невозможно спрятаться ни за чью спину - все на виду. Профессионал всегда обратит внимание не только на тех, кто танцует на переднем плане, но и на танцующих на заднем плане.

И наконец, развязка танца. Она должна быть на том

же эмоционально-физическом уровне, что и весь танец. Развязка на должна быть оборванной, иначе создается впечатление незаконченности. Это самое последнее впечатление зрителя о танце. Я уделяю развязке такое же значение, как и завязке. Здесь танцоры выполняют поклон, прощаются со зрителем и покидают сценическую площадку. Уйти надо так же красиво, как и демонстрировали выход на сцену. Иногда я повторяю экспозицию в развязке. Повтор развязки можно увидеть в корейском танце, когда танец закончился тем, что дети встретились парами и одновременно сели на сцену, выполнив своеобразный поклон. Такой же приём я применила в танце «Сундучные человечки». Девочки выполнили поклон, низкий поклон завели высоко руки за спину и пошевелили пальцами, что значит - попрощались. Затем быстро перестроились в две колонны и ушли со сцены так же, как и выходили. Повторили ту же самую комбинацию движений, как и в завязке.

Вот теперь, когда закончился номер и ушли со сцены, руководитель и танцоры могут перевести дух и расслабиться. В этот момент я счастливо выдыхаю танец состоялся, проделан трудный путь от идеи до ее осуществления на сцене.

Костюм - ещё одна важная составляющая танца. Хороший костюм, как правило, дорого и в номере составляет треть успеха танца. По костюму запоминается танец и долго не забывается, а это важно на конкурсах, где жюри приходится просматривать большое количество номеров. И наоборот. Неаккуратно, непрофессионально сшитый костюм может испортить первое впечатление о танце, а может напротив стать визитной карточкой танцевального коллектива.

В репертуаре танцевального коллектива был не сложный танец для учащихся первых классов - танец кукол. Танец впечатлил зрителя тем, что был хорошо отработан, и его хотелось смотреть и смотреть, разглядывать необычный костюм. В итоге мои куклы заняли второе место на конкурсе. При награждении члены жюри со сцены объявили, что часто хореографы выставляют танец кукол, и костюмы, как правило похожи друг на друга, но таких необычных ещё не было. Такое же впечатление осталось от костюма к русскому танцу «Варенька» (холомская роспись по всему сарафану). Могу с уверенностью сказать, что костюмы учеников детского танцевального коллектива нашей школы стали визитной карточкой. Наши ученики на концертах и конкурсах всегда выглядят опрятными, уверенными в себе. В ярком, добротном сшитом костюме дети уверенно держатся на сцене, и костюм тоже помогает занимать призовые места.

Я выделяю основные требования к костюму. Он

должен быть:
ярким, запоминающимся;
костюм должен соответствовать идеи танцевального номера профессионально сшитым;
не стоит экономить на ткани (ваш костюм - путь к успеху);
должен соответствовать возрасту;
должен подобран по размеру, если ткань не растягивается, то на размер больше;
костюм должен быть удобным для движения;
костюм должен быть законченным, то есть надо продумывать головной убор и обувь к костюму.
Работу над костюмом я разделила на несколько этапов:
Задумка. Идея костюма. В костюме должна быть, на мой взгляд, «изюминка». Я делаю много набросков, зарисовок, затем выбираю, тот, который больше подходит к воплощению идеи всего танцевального номера.
Подбор ткани. Ткань в костюме самое главное. В костюме, сшитом из хорошей ткани, можно годами танцевать. В выборе ткани для костюма я принимаю непосредственное участие, тщательно подбираю под стилистику танца.
Следующим обязательным фактором в моей работе является взаимосвязь, контакт с родителями, которые

должны быть моими союзниками, единомышленниками. Ведь они самые главные спонсоры, главные зрители, ценители и судьи. Именно их я посвящаю в секреты нашего успеха: решаем проблемы, как с финансовой стороны, так и с эстетической. Я собираю собрание родителей, где мы обсуждаем из какой ткани, будет сшит костюм, кому доверить пошив. Работа со швейей. Многие портнихи с трудом соглашаются с моими задумками. Чаще отказываются, чем соглашаются, хочется попроще и побыстрее. Но я лучше откажусь от несговорчивой портнихи, ведь она должна учитывать не только мои требования, но и пожелания родителей. Кроме того, мне самой приходится контролировать ее, костюм должен быть готов в срок, аккуратно сшитым, и размер должен соответствовать размерам учеников.
Постановка танца занимает от трёх до четырёх месяцев наряженной работы. Работа эта многогранная. Мне, как хореографу, работающему в школе, приходится совмещает в себе несколько профессий воспитатель, режиссёр, аранжировщик, художник по костюмам (иногда приходится браться за иглолку с ниткой), и необходимо объединить в себе эти профессии для достижения поставленной цели. А целью является постановка успешного танца. И двигаться к этой цели нужно поэтапно от идеи до воплощения.