

Пенькова А.Н., студентка 315 гр.

Научный руководитель – Алекснина И.А.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ХОРЕОГРАФИИ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В ЖАНРЕ МЮЗИКЛА

Своим рождением мюзикл обязан случаю. В 1886 году в одном из нью-йоркских музыкальных театров случился пожар, и балетная труппа осталась без работы. Продюсер погорельцев обратился к коллеге из драматического театра, в котором репетировали мелодраму. Вдвоем они придумали оригинальный ход: соединили обе труппы и показали необычное музыкальное представление. Оно длилось пять с половиной часов, но не утомило публику – она приняла его с восторгом. Успех вдохновил руководителей театров, и подобные спектакли начали появляться на разных сценах [2, с. 63-64].

Жанровая природа мюзикла во многом обусловлена практикой театрального предпринимательства в США. Американский театр является, прежде всего, коммерческим предприятием, и оформился как искусство исключительно легко жанровое, в целом ориентированное на развлекательность [1, с. 164]. Таким образом, мюзикл обладает двойной природой: с одной стороны – искусство, а с другой – мощная развлекательная индустрия.

Когда мюзикл сформировался как отдельный театральный жанр, он стал завоевывать все большую популярность в мире. Лучшие пьесы, получившие признание зрителя переносятся на сценические подмостки в разных странах.

Мюзиклы сразу же захватили зрителей острым сценическим ритмом и через этот ритм заставляют воспринимать целый каскад чувств:

напряженность драматического столкновения противоположных взглядов, юмор комических ситуаций, и, даже лирическую грусть героев. Зрители получают основательную эмоциональную встряску. Ритм создается блистательно выполненными массовыми сценами, красочностью декораций и костюмов. В сочетании с быстрым темпом действия и темпераментными танцами яркие краски придают действию насыщенность.

«В идеале все: слова, голоса, движения, руки, ноги, платья, шляпы, брюки, порталы, крыши, потолки и люстры – все это в мюзикле до мельчайших деталей должно слиться воедино, достигнув того неожиданного единства, той блистательной кульминации совершенства, которая захватывает зрителей своим головокружительным великолепием», – писал английский художник Сесиль Битон, автор костюмов к спектаклю и фильму «Моя прекрасная леди» [7]. Все перечисленное и составляет выразительные средства, применяемые в мюзикле.

Понятие «выразительных средств» включает в себя: тип построения спектакля (дивертисмент – вставной увеселительный номер, непосредственно не связанный с сюжетом; лирические картины, что выражают личные чувства и настроение поющих; сквозное симфоническое развитие и т.д.), хореографический текст, состоящий из сольных и ансамблевых форм различных видов танца и танцевальных характеристик, взаимодействие хореографических и музыкальных форм, способы решения, раздвоение и размножение хореографических образов, их философский смысл, роль аксессуаров и предметов в спектакле, сценография и т.д. [6]. Понятие также включает в себя совокупность средств сценической выразительности, которую составляет: пластическая идея (лексика), музыкальная идея, сценографическая идея, индивидуальность артиста.

Танец на протяжении XIX века почти во всех театральные жанрах, предшествующих формированию мюзикла, успешно использовался и придавал таким выступлениям интерес, яркость и зрелищность.

Если раньше танцу в мюзикле отводилось совсем небольшая роль, и это были в основном вставные номера, разбавляющие вокальные выступления, то сегодня танец занимает важное место в любом мюзикле. В первые годы (1943) существования нового театрального жанра в мюзикле в основном присутствовали элементы чечетки. Балетное искусство стало следующим танцевальным стилем, попавшим на бродвейскую площадку. Известный хореограф Роберт Алтон добавил в мюзикл джазовые ритмы и элементы латиноамериканской пластики [4].

В современном мюзикле танец играет важную роль. Танец является средством выражения эмоций и чувств героев, с помощью танца раскрывается эпоха спектакля, атмосфера происходящего на сцене. А хореография при помощи хореографического текста усиливает образы героев, делая их более выразительными. Поэтому выразительные средства хореографического построения в мюзикле являются неотъемлемой частью.

Характерным примером является легендарный мюзикл «Кошки» композитора Эндрю Ллойда Веббера – зрелище увлекательное и завораживающее. Несмотря на популярность саундтрека к «Кошкам», красоту и образ мюзикла создают именно танцы. При этом, помимо главных героев, в мюзикле существует массовка – они создают массовость, придают мюзиклу дополнительную привлекательность, заполняют пространство, создают вроде бы единый образ, но в этой массовке каждое действующее лицо имеет свой характер – каждая кошка, у которой даже нет имени и определенной роли. И черты, манеру поведения создает именно танцевальным движением [4].

Если посмотреть на танец как на эстетическое действо, украшательство, то в нем так же можно найти ряд особенностей: жесты, позы, мимика, ракурсы, каждый шаг имеют свое значение. Поэтому для выражения какого-либо действия используется танец.

Режиссер, создавая на сцене художественно-пластическую конструкцию, мыслит пластическими образами, переводит психологию слова и содержание в яркое театрализованное действо, ищет оригинальные выразительные приемы для увлечения и заразительности театральным зрелищем. Язык хореографии в яркой форме выявляет содержание представления и является одним из выразительных приемов режиссера.

Главное для режиссера – это выразительность и заразительность его произведения. Создавая образы, он отбирает и осмысливает каждую деталь, с целью обнаружить сущность вещи, важные ее качества и свойства. Все это необходимо, для того чтобы привлечь внимание к показанному. Режиссер стремится эмоционально всколыхнуть, изумить, поразить открытием содержания своего зрителя, тем самым заставить чувствовать, думать, воображать, ассоциировать, делать обобщения.

Опера и оперетта приучили зрителя к балетным сценам дивертисментного (развлекательного) типа: иногда это отдельные номера, иногда целые сюиты прерывающие, останавливающие развитие основной интриги. Мюзикл, в своих лучших образцах, связывает подобные сцены с сюжетом, с развитием характеров. Балетные эпизоды, таким образом, перестают быть вставными номерами, становятся частью действия. Но этого мало: хореография, пластика становятся важнейшим элементом в системе выразительных средств мюзикла наряду с пением. Музыкальные номера, как правило, решаются также и пластически. Характеры персонажей раскрываются как в пении, так и в танце [8].

Также в современном мюзикле выразительность хореографии придают интересные сценографические приемы, нацеленные не только на создание специальных эффектов, способных удивить и поразить зрителя, они также обращены к ассоциативному восприятию [3]. Сценографические образы и метафоры, вплетенные в хореографический текст мюзикла, побуждают зрителя к анализу взаимодействия танцевальной драматургии и визуального ряда. Например, использование в постановке ведер в качестве декорации и реквизита, которые выступают как символ домашнего очага, или же туманный (дымовой) экран – это устройство, создающее из мелких капелек воды плоскую поверхность для демонстрации изображений или видеороликов. Ключевая особенность дымового экрана – возможность беспрепятственно пройти сквозь инсталляцию, не разрушая ее (такие декорации помогают танцорам свободно передвигаться по сцене). При этом хореографические номера могут приобретать «нереальное» звучание, а танцоры кажутся необычными, похожими на видение.

Хочется отметить, что современный мюзикл XX столетия основан на идее гармоничного и полного синтеза сценических искусств–компонентов (хореографии, музыки, костюма, грима, сценических эффектов). Компоненты визуального информативного ряда (костюм, сценическое оформление) «аккомпанируют» пластической выразительности, дополняют содержательность хореографического текста в мюзикле [5].

Таким образом, можно сделать ряд обобщающих выводов:

❖ после того как мюзикл стал самостоятельным, особым сценическим жанром, он стал одним из популярных представлений, пользующимся спросом у зрителей, а хореография стала лучшим его дополнением. В связи с этим было установлено, что балетмейстер – необходимый участник постановочного процесса в мюзикле, наравне с режиссером-постановщиком;

❖ постановщики мюзиклов использовали литературную основу в сюжете;

❖ в хореографических номерах мюзикла, исполняемых специальной труппой, выражаются душевные переживания, метания, страхи героев спектакля. Здесь можно говорить о создании особого хореографического плана на сцене, где действующими лицами являются хореографические двойники главных героев.

1. Гончаров, А.А. Режиссерские тетради / А.А. Гончаров. – М.: Искусство, 1980

2. Колногузенко, Б.Н. Виды искусства и хореографии / Б.Н. Колногузенко. – Харьков, 2009

3. Кудинова, Т.Н. От водевиля до мюзикла / Т.Н. Кудинова. – М.: Сов. композитор, 1982.

4. Мюзикл как особый сценический жанр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635a2bc78a4c53b88521206d36_0.html – Дата доступа: 21.02.17

5. Мюзикл как особый сценический жанр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://studydoc.ru/doc/4360113/myuzikl-kak-osobyj-scenicheskij-zhanr>. – Дата доступа: 22.02.17

6. Структура мюзикла и выразительные средства хореографии в мюзикле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studbooks.net/607480/kulturologiya/struktura_myuzikla_vyrazitelnye_sredstva_horeografii_myuzikle. – Дата доступа: 24.02.17

7. Френкель, А. Writing the Broadway Musical / А.Френкель. – Da Capo Press. – 2000

8. Что такое мюзикл? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.artmusical.ru/musical.htm> – Дата доступа: 22.02.17.

Петрович В.Г., студент 208 гр.

Научный руководитель – Жилинская Т.С.

ФЕНОМЕН КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СУБКУЛЬТУР

Компьютерные игры – это наиболее яркий феномен современной культуры, который преодолел в последние десятилетия немало критики, но и смог завоевать исключительную популярность. Компьютерные игры предназначены не только для удовольствия, но и развивают логику, позволяя нам решать многие задачи. На данный момент существует множество игр, которые дают возможность каждому найти что-то интересное для себя. Например, фэнтези, экшен, стратегические игры. В год выпускаются десятки тысяч игр от разных разработчиков. Проводятся различные турниры по различным популярным дисциплинам. Наиболее устремлённые и опытные игроки стали зарабатывать, играя в игры и побеждая. Но на сегодня игры ещё не получили научную разработку. Одной из выделенных проблем является определение феномена компьютерных игр в наше время. Исследование игр в гуманитарных науках началось сравнительно недавно. Редко, когда исследователи обращаются к истории развития информационных развлечений. Компьютерные игры стали инструментом объединения молодёжи, также они могут выступать в роли предмета для выплёскивания эмоций. Игры можно назвать искусством, так как они состоят из: музыки, литературы, архитектуры [2].