

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»

Отдел «Сценического творчества»

Где ты, источник вдохновения? учебно-наглядное пособие

Оренбург

Составители:

Светлана Петровна Сидорова, преподаватель ДШИ «Вдохновение»

Галина Николаевна Криворучко, методист отдела сценического творчества МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга.

Татьяна Петровна Прошина, методист МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга.

«Где ты, источник вдохновения?». Учебно-наглядное пособие. – Оренбург.

«Где ты, источник вдохновения?» носит характер учебно-наглядного пособия, поскольку основная часть материалов представлена в виде наглядности для более полного анализа и усвоения информации.

Отдельно предложены варианты составления танцевальных постановок для детского хореографического коллектива: «Мой кувшин», «Болдинская осень», «Слепцы», в основе которых различные виды искусства (поэзия, песенное творчество, живопись).

Пособие адресовано педагогам дополнительного образования, методистам, творчески увлеченным людям.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Что такое хореография? Что мы подразумеваем этим словом? Многие считают, что хореография – это танец. Или что хореография – это балет. Понятие «хореография» гораздо шире. В него выходит не только танцы как вид сценического творчества: эстрадные, народные, бытовые, классический балет. Сам термин «хореография» греческого происхождения и буквально означает - «писать танец».

Танец, в современном понимании этого слова, есть «хореографическая пьеса», отражающая жизнь в образно-художественной форме с определенным содержанием, музыкальным сопровождением, реквизитом, костюмами. И главная роль в этом процессе принадлежит хореографу-балетмейстеру, который создает хореографическую постановку, репетирует и ведет педагогическую работу. Балетмейстера отличает способность мыслить хореографическими образами: он имеет дело с определенной драматургией, которую предстоит воплотить в танце, в развитие сюжетной линии всей постановки.

Замысел, возникающий у постановщика, прежде чем стать самостоятельным танцем, проделывает сложный путь, на протяжении которого может видоизменяться, порой значительно.

Процесс создания танца как вида сценического искусства состоит из пяти звеньев единой неразрывной цепи:

1. Возникновение идеи - темы будущего танца.
2. Составление композиционного плана или музыкально-хореографического сценария.
3. Подбор музыкального материала.
4. Создание танца в целом с галереей художественных образов с разработкой декораций, костюмов, составлением световой партитуры.
5. Завершающий этап всей работы – репетиция на сцене в декорациях, костюмах, гриме и с освещением.

И как результат творческого процесса – встреча со зрителями.

Новая постановка – всегда эксперимент и риск. Как все сложится в итоге, предугадать невозможно. В тот момент, когда артисты впервые в костюмах выходят на сцену, хореограф может увидеть свою постановку под другим углом. И не всегда результат может соответствовать первоначальному замыслу.

Создание хореографической постановки – настоящее искусство. Педагог – хореограф ставит на сцене целостную композицию: гармоничную, красивую, передающую оригинальные образы, настроение. Бывает, что идеи для танцев иссякают. И тогда хореограф – постановщик нуждается в источнике вдохновения как в особом состоянии (настроении), которому сопутствует высокая производительность, эмоциональный и энергетический подъем.

Вдохновение принято называть универсальным помощником, с которым можно добиться достаточно высоких результатов. Как показывает история развития культуры - все великие произведения искусства и научные открытия были сделаны при сочетании упорного плодотворного труда, высокого профессионализма и целеустремленности.

И когда часть работы уже сделана и собрано достаточно информации, подключается вдохновение, чтобы завершить начатое. Поэтому не стоит ждать ВДОХНОВЕНИЯ в самом начале.

Так, где же черпать вдохновения?

Необходимость ответа на данный вопрос и определяет актуальность создания пособия «Где ты, источник вдохновения?».

Цель пособия - обобщения опыта педагога хореографа в создании идейно-композиционной основы хореографической постановки.

Задачи:

- проанализировать специализированную литературу о проблемах поиска источников вдохновения у творческих людей;
- рассмотреть вопросы развития воображения у педагогов хореографов и формирования навыков применения законов драматургии в танцевальных постановках;
- оказание практической помощи в постановке танцевальных композиций (из опыта работы).

«Где ты, источник вдохновения?» носит характер учебно-наглядного пособия, поскольку основная часть материалов представлена в виде наглядности для более полного анализа и усвоения информации.

Отдельно предложены варианты составления танцевальных постановок для детского хореографического коллектива: «Мой кувшин», «Болдинская осень», «Слепцы», в основе которых различные виды искусства (поэзия, песенное творчество, живопись).

Пособие адресовано педагогам дополнительного образования, методистам, творчески увлеченным людям.

Вдохновение – как специя, ее нужно совсем мало,
Пабло Пикассо

**«Принято считать, что вдохновение
присуще только творческим людям...»**

– Вдохновение только для людей творческих профессий - Художники, поэты, музыканты, писатели!

– Вдохновение – это нечто неуловимое и непредсказуемое, капризное и неуправляемое.

Это мнение прочно утвердилось в нашем сознании... А в обыденной жизни можно обойтись и без него. Так ли это?

Мы все подвержены этому стереотипу. На самом же деле вдохновение необходимо в любой деятельности. Именно вдохновение превращает нашу деятельность в процесс творчества.

Для начала немного теории

Начнем со значения слова «вдохновение»

Вдохновение -творческое одушевление, состояние творческого подъема.

*«Толковый словарь русского языка»
под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова*

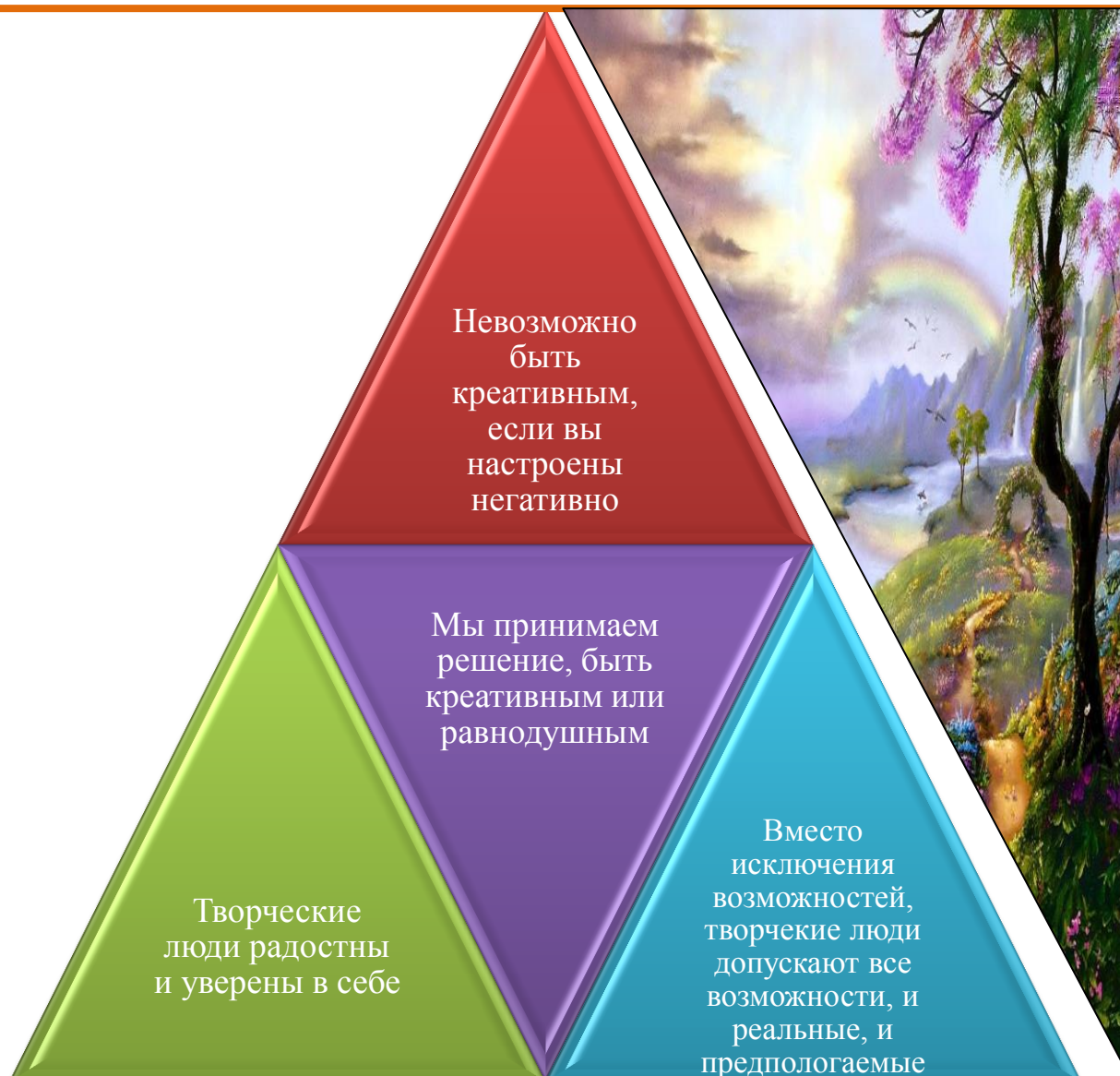
Вдохновение (англ. inspiration) — резкий и неожиданный подъем духовных сил человека, наблюдаемый в процессе творческого труда

*«Большой психологический словарь»
под редакцией Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко*

Вдохновение - состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники

*Словарь практического психолога.
под редакцией С. Ю. Головина*

Любые усилия будут напрасны, если у тебя нет вдохновения

«Нас явно учат, что мы существуем и что мы такие, какие есть. Нас приучили к мысли, что все люди лишь отражение своих генов и природы. Мы вынуждены быть объектами. Нас учат говорить «мне» вместо «я». Когда вы говорите о самом себе «мне», вы ограничиваете себя. Поскольку становитесь пассивным объектом, а не активным субъектом. Говоря «мне», вы не действуете, при этом на вас действуют внешние силы.

Когда вы рассматриваете себя как объект, то принимаете на веру описания, которые вам дают другие (родители, преподаватели, ровесники коллеги и т.д.). Вы становитесь теми, кем, вас считают. Вы можете хотеть стать артистом, но другие могут сказать, что у вас для этого нет таланта, образования или темперамента. Ваше «мне» скажет: «Кем ты себя считаешь? Ты всего лишь обычный человек. Вернись к реальности».

*«Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно»,
Майкл Микалко*

9 причин

... зачем вдохновение необходимо каждому

Вдохновение - это
способность быть
собой

Вдохновение – это
способность к Игре

Вдохновение – это
поток энергии

Вдохновение - это
сознательный выбор и
преодоление

Вдохновение – это
фактор личного успеха

Вдохновение – это
связь с другими
людьми

Вдохновение – это
навык лидера

Вдохновение – это
математика.

Вдохновение - это
личная трансформация

... *способность быть собой*

Способность быть с собой в согласии и гармонии очень важна – когда мы переживаем подъем, воодушевление, вдохновение, то нам кажется, что все по плечу, весь мир открыт, как на ладони и нет ничего невозможного. Приходят идеи и решения. Именно в такие моменты мы переживаем чувство сопричастности со всем миром.

Но что делать, если вдохновение не приходит? Можно погрузиться в любимую область знаний или деятельности «... гляди на кружащиеся листья в осеннем парке можно разглядеть рисунок танца и костюма, определить палитру красок для новой картины».

Упражнение

- ✓ Подумайте, что Вас вдохновляет? Первый снег в свете фонарей? Прогулка по песчаному пляжу?
- ✓ Подумайте, кто Вас вдохновляет? Что вы знаете об этом человеке? В чем бы Вы хотели быть на него похожим?
- ✓ Подумайте, как то, что вас вдохновляет, может быть применено в другой области (творчества, науки ...)

События и люди, которые нас вдохновляют

(заполните таблицу)

События	Люди
Захватывающий фильм	Всегда готов повесилится
Любимый праздник	Всезнайка
Любимые места отдыха	Разбирается в искусстве
Путешествия	Много читает
Значимые события	Готов прийти а помощь

Нарисуйте первое, что придет вам в голову.

*Помните, что, даже воображая себя
Сальвадором Дали, рисовать на холсте вы будите сами...*

... способность к Игре

Хорошо известно, что дети гораздо чаще, чем взрослые переживают полет вдохновения, радость, восторг. Ведь в детстве мы чаще фантазируем и мечтаем. Воображение раскрашивает мир яркими красками.

В детстве мы еще не знаем, что «так не бывает». В детстве бывает все.

Здесь составляющим вдохновения становятся:

ЛЮБОпытСТВО + ИГРА + ЭМОЦИИ + ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ = ВДОХНОВЕНИЕ

Взрослые, сохранившие способность превращать в игру любую работу или деятельность всегда полны радости и вдохновения. Игра делает жизнь незабываемой и яркой, как в детстве.

... поток энергии

Погружённость в действие с:

- ясными и четкими целями;
- обратной связью;
- балансом между возможностями и способностями;
- концентрацией внимания;
- необходимостью заставлять события развиваться четко в соответствии с намерениями.

Когда мы ощущаем энергетический подъем, мы вдохновлены и готовы творить, обучаться чему-то новому, выполнять поставленные задачи. В этот момент мы испытываем чувство окрыленности. Мы продуктивны и активны.

Энергия вдохновения безгранична. Вдохновение отражает наш энергетический потенциал, который требует выхода и реализации.

... это сознательный выбор и преодоление

«Вдохновение – это гостья, не любящая посещать ленивых»

П. И. Чайковский

Всякий человек нуждается во вдохновении.

Холодная, закрепощённая, полностью контролирующая себя личность, которая испытывает трудности в любви, в доверии к людям и миру в целом не способна ощутить вдохновение и собственные творческие посылы.

Удача сопутствует тем, кто целеустремлён, кто упорно стремится к творческому решению задач, которые возникают на жизненном пути. Для

современного человека важно суметь сбалансировать внутренний и внешний контроль, обрести целостность, достичь гармонии. Личность, сумевшая преодолеть собственные страхи и негативные чувства, становится способной к плодотворной деятельности, творческой работе.

Райнхольд Месснер (итальянский альпинист и исследователь) в своей книге «Хрустальный горизонт» пишет о том, что «на старте всегда есть первое волевое усилие, первый толчок, **ЧТОБЫ НАЧАТЬ**. Сначала – преодоление себя, своих страхов, ограничений, своего «не могу». Затем – действие. И только потом – вдохновение, поток, удовольствие».

Упражнение «Настройка вдохновенного дня»

Вы - то, о чем Вы думаете.
Станьте своим собственным
вдохновением!

- ✓ Напишите, как Вы себя чувствуете в начале и в конце дня – как обычно.
- ✓ Напишите, как Вы **ХОТИТЕ** себя чувствовать в начале и в конце дня?
- ✓ Что Вас может вдохновить с утра и поднять настроение?
- ✓ Чем Вы можете заняться, чтобы испытать радость и подъем?
- ✓ С кем Вы можете обсудить детали Вашего дня или работы, чтобы Вас вдохновило обсуждение?
- ✓ Какие результаты дня вечером будут вызывать у вас удовлетворение и гордость?

Что ты сейчас чувствуешь?

Выбери подходящий вариант или напиши свой

- ☐ Жизнь прекрасна!
- ☐ Просто нужно продолжать делать то, что я делаю.
- ☐ Возможно все!
- ☐ Интернет подчиняет меня себе, и я не могу остановиться...
- ☐ Если хочешь изменить мир, нужно начать с себя?
- ☐ Люди могут измениться (сами), даже я...
- ☐ Если я осилю это, то мне все по плечу...
- ☐ У меня есть стимул, это не позволит остановиться на достигнутом...
- ☐
- ☐

... фактор личного успеха

Личный успех и достижения в каких-то делах радует любого человека. Личный успех вдохновляет на новые свершения.

Можно черпать вдохновение в успехах других. Мир вокруг нас придуман такими же людьми, как и мы, что на все объекты вокруг вы можете влиять, что если просто отказаться от той модели жизни, которую навязывают вам знакомые, родственники, социум, то можно добиться всего.

Современные исследования показывают, что успешные люди вовсе не стремятся преодолеть недостатки – напротив, они прилагают усилия, чтобы развить способности. И именно то, в чем они талантливы, приносит наибольший успех.

Талант – это способ выразить себя через деятельность, показать миру то, к чему человек предрасположен. Как правило, наибольшего успеха мы достигаем в любимом деле, потому что способны выполнить его максимально хорошо. Гораздо лучше других.

Упражнение «Успех и гордость»

- ✓ Какой свой успех Вы помните, и он вызывает у Вас чувство гордости?
- ✓ Что Вам помогло достичь успеха?
- ✓ Какие Ваши внутренние качества и способности помогли Вам прийти к успеху?

... связь с другими людьми

Вспомните, наверняка хоть раз в жизни вам встречался человек, который сказал вам искреннее тёплое слово, подчеркнул вашу необычную и достойную внимания черту, заставил вас думать о себе лучше и ценить себя больше, чем до встречи с ним. Он мог лестно отозваться о ваших интеллектуальных или творческих способностях, похвалить вас за проявленное мужество или щедрость. И вы наверняка почувствовали тогда, что это не лесть, что эти слова

идут из самого Сердца говорящего. И достигают вашего Сердца. Возможно, после этих слов вы старались развивать этот талант и добились успеха благодаря тому, что кто-то помог вам поверить в себя.

«Некоторые люди, как крёстные Феи, появляются рядом с нами как раз тогда, когда мы чувствуем себя несчастными, неумелыми и бесполезными. Дело в том, что в каждом из нас есть часть, которая очень жаждет совершенства и не может

найти его ни в себе, ни в окружающем мире. Ну, скажем так, это Золушка до встречи с крёстной феей - мечтающая попасть на бал и понимающая, что это невозможно. Но есть в нас и другая часть – сама крёстная Фея, которая помогает Золушкам, живущим в других людях, увидеть величие бала. Используя эту свою часть, мы можем помочь другим увидеть, что идеальное совсем рядом. А то добро, которое высвобождается при этом, обязательно возвращается к нам от других» (Ж. Кубова «Сказка в твоей жизни»).

... НАВЫК ЛИДЕРА

Лидер умеющий строить вдохновляющие и реалистичные планы, обладающий хорошим видением с большой легкостью сможет вдохновлять людей. Когда лидер сам верит в то, что он говорит, его голос и тело будут дополнительно это подчёркивать. Уровень доверия к его словам и степень их значимости для окружающих многократно возрастает. Если лидер сам вдохновлён тем, что он говорит, то и люди начнут вдохновляться.

... ЭТО МАТЕМАТИКА ВДОХНОВЕНИЯ

Каждый, кому хоть раз в жизни приходилось творить, знает, как это сложно сделать, если нет вдохновения. Вдохновение – это поиск гармонии и целостности. Постоянно поддерживать вдохновение получается не всегда и тогда может помочь набор приемов и знаний, полученных ранее. Хотя по качеству полученный результат может уступать, созданному во время вдохновения.

Любой вид творчества: живопись, музыка, танец – все способы самовыражения – это «наука». Когда мы можем собрать множество компонентов в единое целое, просыпается вдохновение.

ВДОХНОВЕНИЕ = ВЫЗОВ + ИНТЕРЕС + ФОКУС ВНИМАНИЯ

...ЭТО ЛИЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

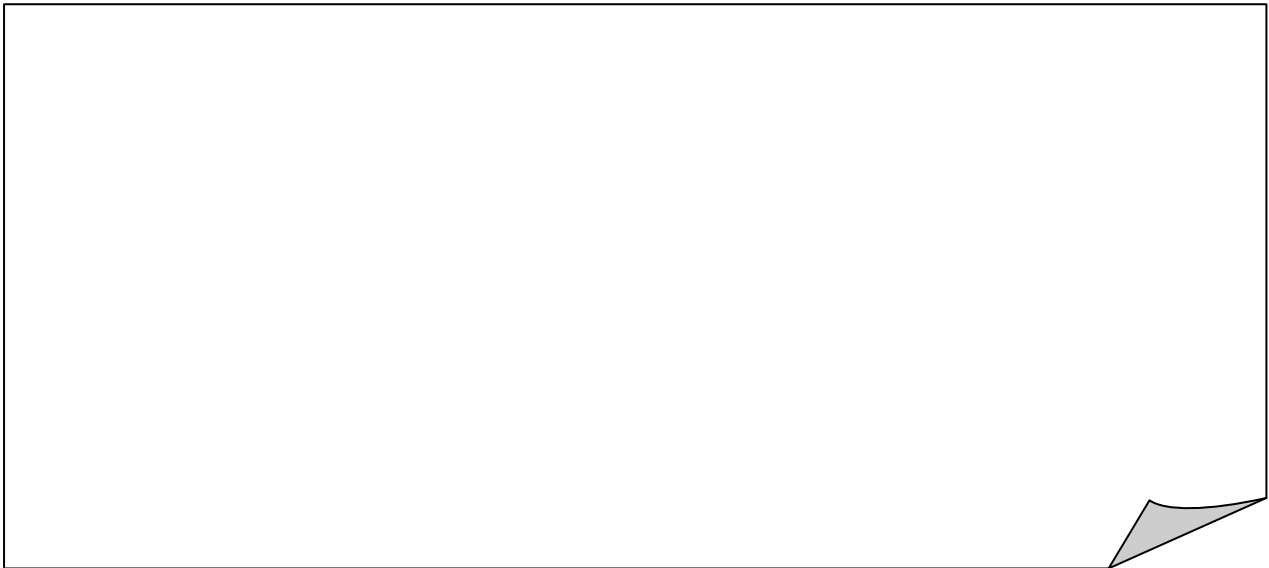
Вдохновение позволяет открывать в себе лучшее, а значит идти от мечты к мечте. И каждый новый успех становится точкой роста. Вдохновение запускает процесс внутренней трансформации, и мы движемся по спирали развития.

Вдохновение - это «огонь», который делает любую работу интересной и «живой». Иначе может получиться скучно, обыденно и серо.

Напиши, а что значит вдохновение для тебя???

Как можно работать с идеей?

У меня есть идея!

Обдумывать не менее трех дней!

РЕШЕНИЕ

- ☐ Надо делать. Идея супер!
- ☐ Перенести в список дел
- ☐ Реализовать через месяц

- ☐ Слишком сложно
- ☐ Слишком дорого
- ☐ Отложить на неопределенное время

Мифы о вдохновении

Мифы всегда являлись одним из механизмов организации социальной и культурной жизни и помогали получить более целостное понимание мира. Они связаны с труднообъяснимыми явлениями и фактами. В современном мире мифология противопоставляется научному знанию, которое связано с рациональным мышлением. Несмотря на развитие науки, мифы до сих пор существуют в сознании людей, только принимают новые формы

Миф №1

Когда есть вдохновение - не нужно ничего. Оно само все сделает за вас: напишет гениальный бестселлер, создаст гениальную танцевальную постановку, напишет сценарий для концерта и т.д.

На самом деле это не так. Никогда ничего интересного вы не создадите, если не будете обладать определенными знаниями.

Если вы не знаете, как создаются мелодии - вы просто не сможете воссоздать ту музыку, которая играет у вас в душе.

При постановке танца не обойтись без специальной подготовки, творческого подхода, терпения и упорного труда. Балетмейстерам необходимы знания всех компонентов постановки – музыкальный материал, планировку сценической площадки, костюмы исполнителя.

Миф №2

Вдохновение заменяет труд.

Композитор И.Ф. Стравинский писал: «Профан воображает, что для творчества надо ждать вдохновения. Это глубокое заблуждение. Я далек от того, чтобы совсем отрицать вдохновение. Напротив, вдохновение - движущая сила, которая присутствует в любой человеческой деятельности... Но эта сила приводится в действие усилием, а усилие - это и есть труд».

Без знания и умения вдохновение не осеняет, поэтому о степени художественного мастерства надо судить не по способности творца «вызывать» у себя состояние вдохновения, а по уровню его профессионального искусства.

Миф №3

Без вдохновения нельзя выступать на публике.

И это ложь. На каждое выступление не напасешься этого волшебного состояния. И поэтому, мы просто обязаны воспользоваться тем, что у нас есть: актерское мастерство, знания, поддержка близких, обучающиеся, хорошее настроение.

Миф №4

Все великие люди создавали свои шедевры только при помощи вдохновения.

Вы общались лично хоть с одним из этих людей? Поверьте, это – красивый вымысел. Они творили также и при помощи тяжелой работы, рутинных приемов, переступания через собственную лень. Они своими руками делали все это.

Вдохновение - гостя капризная и не любит посещать ленивых

П.И. Чайковский, русский композитор

Миф №5

Творчество - это очень легко!

Вот приходит вдохновение - и мы начинаем творить. Мы начинаем творить часто вне зависимости от того, приходит ли к нам вдохновение, или нет.

Мы проявляем креативность, когда раздумываем чем заменить отсутствующий предмет: в костюме, реквизите и т.д.

У человека не существует предела в мире желаний и творчества. Вся философия творчества направлена на то, что была создана гармония и красота, а созданные шедевры служили во благо.

Миф №6

Нельзя творить по расписанию или на заказ.

Труд писателя или скульптора ничем не отличается от работы шахтера, учителя или работника медицины – это точно такая же профессия, за которую садятся каждый день, и которая приносит деньги. Сальвадор Дали часто работал дизайнером, создавая логотипы и вывески для различных магазинов. Джек Лондон писал рассказы для самых разных журналов на заказ. Рембрандт, Поль Гоген, Айвазовский – все они работали на заказчиков и получали деньги за свой труд. Будьте уверены, они не ждали вдохновения, но работали по 18 часов в сутки, становясь все более искусными и оригинальными.

Миф №7

Талантами рождаются.

Если вы мечтали пойти по тропе искусства, но вас сдерживала неуверенность в своих способностях, хорошая новость: **талант – это навык, отработанный 10 тысяч раз**

. Ни один человек не рождается со способностью играть на гитаре, умножать десятичные дроби или рисовать маслом, всему этому он обучается в течение жизни. Загвоздка в том, что кто-то довольствуется малым, ленится, пропускает занятия, а кто-то продолжает оттачивать способности вопреки негативным прогнозам. Но самый большой успех приходит к людям, которые смогли создать нечто кардинально новое и непохожее на других, сменив вековые традиции. Так появились Пикассо с его кубизмом, сюрреалист Сальвадор Дали, Чарли Чаплин, гений немого кино, и Майкл Джексон – король поп-музыки.

Источник вдохновения...

Где его искать...

Современные исследования показывают, что вдохновение мы испытываем, когда работа или занятие бросают вызов нашим способностям, вызывают интерес. Тогда мы способны полностью погрузиться в творческую деятельность с предельной концентрацией.

15 действенных способов обрести вдохновение

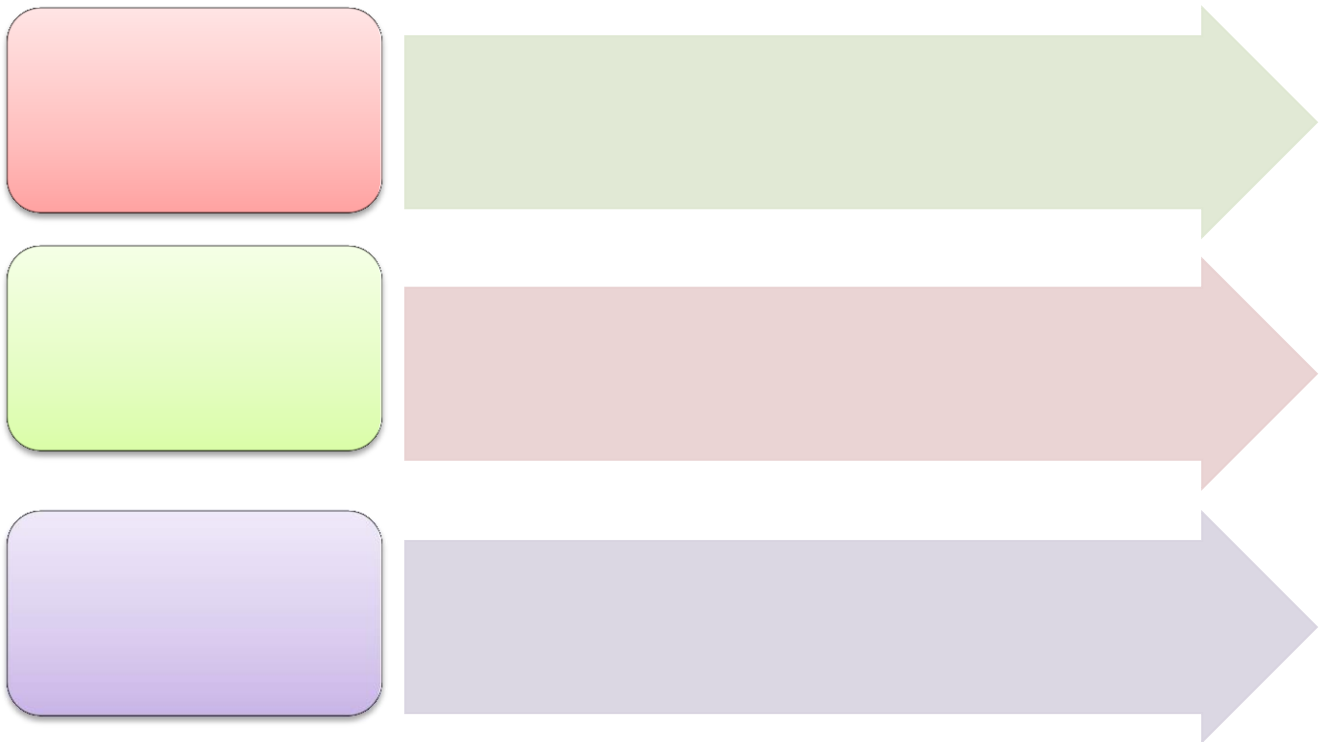
- Слушайте музыку.
- Пишите от руки.
- Медитируйте.
- Послушайте чужое мнение. Иногда случайная фраза даже от совершенно некомпетентного в вашей области человека может разбудить шквал идей.
- Подумайте о чем-то далеком. Например, представьте, как будете встречать Новый год или взбираться на Эверест.
- Посмотрите на синее или зеленое.
- Смените обстановку.
- Смейтесь.
- Сделайте поделку своими руками.
- Погуляйте на улице.
- Попробуйте что-то новое. Даже такие простые вещи, как новый маршрут на работу или смелый кулинарный эксперимент, могут натолкнуть вас на прекрасную идею.
- Спите. «Утро вечера мудренее» действительно работает.
- Путешествуйте.
- Создайте «сундук с сокровищами». Собирайте свои идеи, впечатления, ощущения.
- Не ждите музу. Если вы испробовали все перечисленные способы, а вдохновение так и не вернулось, то все равно начинайте работать. Ваша муза тихонько подойдет сзади и заглянет через плечо, интересуясь, что это вы там без нее делаете.

Создание хореографической постановки – настоящее искусство. Педагог – хореограф ставит на сцене целостную композицию: гармоничную, красивую, передающую оригинальные образы, настроение. Бывает, что идеи для танцев иссякают. И тогда хореографу – постановщику просто необходим источник вдохновения.

Итак, что же может вдохновить на создание нового танца?

Мой источник вдохновения...

Как самому не стать «воришкой» в хореографии

Если Вас вдохновил чей-то танец, задайте себе несколько вопросов, чтобы подражание не превратилось в плагиат.

Танец «Притча о слепых» по мотивам картины Питера Брейгеля Старшего «Притча о слепых»

Система законченного хореографического произведения по картине Питера Брейгеля Старшего «Притча о слепых»

Идея картины

Библейская притча о слепых: «Если один слепой человек ведет другого незрячего, то они вместе упадут в пропасть»

Мораль проста: слепой – не, тот, кто слепо верит вождю, идя за ним! Заблуждение и духовная слепота ведет к падению обоих. Слепцы идут, безгранично доверяя тому, что находится впереди.

Анализ картины

Анализ музыкального материала

В 1773 году Иоганн Вольфганг фон Гете сочинил стихотворение о крестьянском мальчике – савояре, выступающим со своим милым пушистым дрессированным сурком. На основе произведения Иоганна Вольфганга Гете Бетховен написал песню «Сурок» - свое самое короткое произведение. В нашей стране эта композиция всегда пользовалась популярностью.

Композиция «Сурок» имеет двухчастную форму и состоит из 2-х периодов повторного строения и напоминает монотонный звук шарманки.

Движется постепенно, то вниз, то вверх. Тональность – ля минор. Размер 6/8.

Финал композиции заканчивается четырехтактовым эпилогом и является кульминацией, которая совпадает с кульминацией хореографического произведения - «Слепцы».

«Притча о слепых» является одним из шедевров мировой живописи, тем самым обогащает духовный мир, внутреннюю культуру, эстетический вкус обучающихся и зрителей

Савояры — дети французских бедняков, которых родители в голодные годы отправляли в богатую Германию бродяжничать и зарабатывать на пропитание, показывая фокусы с дрессированными животными.

Работа с предметами

Вещь в танце - инструментарий поведенческой цепочки.
Выполняет функцию носителя информации.

Палка – невежество, уныние, осуждение, зависть,
жестокосердие, немощность, злость.
Палка - весло, орудие труда, тяжелая ноша.

Золотые монетки - образ человеческих пороков.
Монеты – «объект конфликта» - главный участник танца.
Раскрывают внутренний мир персонажей, характер их
взаимоотношений.

Костюмы соответствуют эпохе Возрождения.
В картине Питера Брейгеля «Притча о слепых» отражены
особенности крестьянского быта и гардероба XV-XVI веков.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТА

Методы и приемы в хореографическом номере «Слепцы»

Устранение повторов, длиннот, топтания композиции на месте.

Наличие драматургического развития.

Развитие способности неординарного применения 1,2,3 движений (лейт-движений) и пластических мотивов для создания неповторимых образов.

Отличие одного образа от другого.

Комбинирование - соединение лексики.

Танцевальные комбинации (соединение нескольких движений в логической последовательности)

Подчинение мелодии, раскрывающей ее характер.

Динамическое развитие (от простого к сложному)

Определенное завершение концовки - передача основного смысла всей композиции. (стоп кадр: картина Питера Брейгеля «Притча о слепцах»)

В танце, как и в каждом виде искусства, художественная правда находит свой, специфически присущий только ему, конкретно-чувственный облик, обусловленный своими выразительными средствами, которыми являются: пластика человеческого тела, танцевальная лексика, рисунок танца, музыка, сценическое оформление танца. Все эти выразительные средства, составляя единое целое, называются композицией танца.

Аллегория произведения: слепота, физическая или духовная, всегда приводит к гибели. Это касается не только «слепца», но и всех, кто с ним связан.

Слепцы Брейгеля олицетворяют человеческие пороки, которые разъедают душу, ослепляют и лишают способности видеть окружающий мир и это неизменно ведет к катастрофе.

*Из края в край вперед иду
Сурок всегда со мною.
Под вечер кров себе найду
Сурок всегда со мною.
И вот я сыт, и вот я рад
И мой сурок со мною.*

*Высшая точка идеи
Бедные,
но счастливые.
Богатые, но слепые!*

Принципы построения законченного хореографического произведения «Слепцы»

Изменение положения
в пространстве
(ракурс тела, рисунки)
Изменение ритма, темпа

Избегание повторов, длиннот,
топтания композиции на месте.
Добиться драматургического
развития

Развитие способности неординарного
применения 1,2,3 движений (лейт-
движений) и пластических мотивов
для создания неповторимых образов

Приемы
хореографического текста.
Комбинации разных
уровней.
Лексическое движение,
образы

Усложнение движений
и комбинаций
(большие прыжки,
вращения в 4- ре тура,
полушаги)

Одновременное исполнение резких,
самостоятельных для каждого отдельных
групп лексик и образов.
Контрастная полифония
Приемы постановки танца.
Многоголосье

Контрапункт (противостояние) в кульминации постановки.
Принцип симфонизма- наличие нескольких тем, которые не проходят
отдельно, а сливаются в полифонию

Принципы построения законченного хореографического произведения «Слепцы»

Финал законченного произведения «Слепцы»

Застывшая картина Питера Брейгеля «Притча о слепых»

Хореографическая постановка «Мой кувшин»

Александр Розенбаум
«Серебряный кувшин»

Жил старик, колесо крутил, Целый век он кувшин лепил, свой На ветрах замешивал воздух. И скрипел друг, гончарный круг, Тихо пел рано поутру он Старый мудрец талым звёздам: «Ты вертись, крутись, моё колесо, Не нужны мне ни вода, ни песок, Напоит людей росой мой кувшин, Мой серебряный кувшин. Будет лёгким он, как крик птичьих стай, И прозрачным, будто горный хрусталь. Тоньше самой тонкой струнки души Будет лунный мой кувшин».	Будет лёгким он, как крик птичьих стай, И прозрачным, будто горный хрусталь. Тоньше самой тонкой струнки души Будет лунный мой кувшин». Зло своё кто осудит сам? Раз в сто лет чудо сбудется, и Засверкал кувшин круторогий. Полон был до краёв водой, Голубой ледяной росой. Пей, Путник, он стоит у дороги. И теперь зависть белая, И теперь люди веруют, И чудеса в цене потеряли. А дожди грустной осенью С неба ветром доносят нам Лишь обрывки песенки старой: «Ты вертись, крутись, моё колесо, Не нужны мне ни вода, ни песок, Напоит людей росой мой кувшин, Мой серебряный кувшин. Будет лёгким он, как крик птичьих стай, И прозрачным, будто горный хрусталь. Тоньше самой тонкой струнки души Будет лунный мой кувшин».
--	---

Анализ произведения

Музыкальный размер, ритм	https://my.mail.ru/inbox/martynov_petr/video/53465/146015.html
Аллегория о гончаре – мастере своего дела	<ul style="list-style-type: none"> • Притча «Гончар и глина» • Притча «Секрет гончара» • Притча «О полном кувшине»
Характеристика главного героя	<ul style="list-style-type: none"> • Мудрец, философ • Профессионал • Великодушный, бескорыстный • Гуманист

Анализ названия постановки

КУВШИН

- Душа (каждый делится тем, чем богат)
- Женское тело
- Глина в руках умелого гончара превращается в произведение искусства
- Река и колесо, как символы постоянного движения
- Ремесло

- Индивидуальная психология постановщика
- Эмоциональное состояние
- Внутренняя культура личности
- Духовность, нравственность

Мой

Александр Розенбаум
«Серебряный кувшин»

Работа с предметом

Синтез двух миров, соединение действительного и вымышленного, а также уравнивание в правах, всех выразительных средств, имеющих глубокие корни в традиционной народной культуре.

Кувшин

- Берет на себя функцию носителя информации - отражает символические образы, возникающие в процессе танца.
- Предмет несет нагрузку художественной образности композиционного стержня, выразительности идеи и задумки постановки.

Использование бытовых вещей и предметов в хореографических постановках являются неотъемлемым компонентом современного танца.

**Творческая мастерская «Куда же нам плыть»
Синтез литературы и хореографии**

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
Отдел сценического творчества

Куда же нам плыть...

Синтез литературы и хореографии,
создание образов Осени средствами хореографии

Творческая мастерская
педагога дополнительного образования
Светланы Петровны Сидоровой

Светлана Петровна Сидорова

Педагог дополнительного образования
Дворца творчества детей и молодежи,
педагог-постановщик образцового детского
коллектива ансамбля танца «Сюрприз»

Педагог в своей художественной ипостаси выступает в роли драматурга как разработчик, «выдумщик» и сценарист занятия, как организатор «постановщик» в роли режиссера и как преподаватель в роли артиста

Образование: высшее, профессиональное. Педагогический стаж: 30 лет

*Танец, лишенный образности, сводится к голой технике,
к бессмысленным комбинациям движений*

Скажи, мудрый человек, как мне жить?

- Плыть по течению? Или против течения?

Или под руководством разума плыть куда мне нужно?

- Течение? — Я никогда не замечал его.

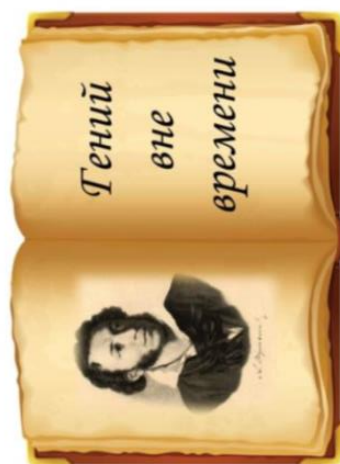
Все, что я делал в своей жизни — это наслаждался плаванием.

Притча о течении жизни

Хореография - синтез музыки, литературы и танца

Создание образов **Осени**
средствами хореографии

*Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса -
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыхание,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.*

Стихотворение «Унылая пора» - основа задумки, творческого замысла

Музыка

- * Ощущение
- * Представление
- * Мысли, чувства
- * Движение во времени
- * Создание образов, наполнение их душевными, физическими качествами

- * Владимир Комаров «Вальс» из к/ф «Барышня - крестьянка»
- * David Garrett «Midnight Waltz» (главная тема)
- * Петр Чайковский «Сентиментальный вальс»
- * И. Дювали «Le désir de l'amour»
- * Джузеппе Верди Вальс из оперы «Травиата»
- * Евгений Соколовский «Французский вальс»
- * Евгений Дога «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
- * Фредерик Шопен «Вальс №7», «Вальс №10»

Запишите свои ассоциации...

Запишите свой вариант музыкальных произведений...

Образы

**«Черновики и дневники
А. С. Пушкина»**

Ваши ассоциации...

Ваш вариант музыкального
сопровождения....

«Фонтан»

Ваши ассоциации...

Ваш вариант музыкального
сопровождения....

Образы

«А.С. Пушкин вне времени»

Ваши ассоциации...

Ваш вариант музыкального сопровождения...

«Краски природы»

Ваши ассоциации...

Ваш вариант музыкального сопровождения....

Образы

«Осенние пейзажи»

Ваши ассоциации...

Ваш вариант музыкального сопровождения....

«Дерева готовятся ко сну»

Ваши ассоциации...

Ваш вариант музыкального сопровождения....

Образы

«Осенний лес»

Ваши ассоциации...

Ваш вариант музыкального
сопровождения....

«Болдинская осень»

Ваши ассоциации...

Ваш вариант музыкального
сопровождения....

Комбинации

Комбинации, как форма движения или законченная мысль:

- * логическое развитие
- * танцевальная фраза
- * главное, второстепенное движение
 - * связующее движение или пауза
- завершающая точка
- * симметрия, асимметрия
- * пространственная комбинация, меняющаяся в процессе придумывания

Комбинации в развитии:

- * канон
- * зеркальный
- * прием голоса
- * увеличение, уменьшение...
- * комбинация в пространстве

Запишите свои комбинации...

Музыкальное сопровождение: динамика , темп, ритм

Для заметок

Средства выразительности...

Основные элементы композиции танца...

Костюм, реквизит...

Формы законченного произведения...