

Хореография, как вид искусства

Искусство — это форма общественного сознания, отражающая действительность в художественных образах, предназначенная для развития человека и для влияния на процесс общественной жизни. Искусство призвано воспитывать человека, формирует и развивает его всесторонне, влияет на его духовный мир в целом, возбуждает фантазию.

Искусство заставляет работать мысль, помогает любить достойное, учит верной эмоциональной реакции на вещи, события, поступки, формирует нравственные принципы (поведение человека в жизни отношение к другим людям, расширяет кругозор, укрепляет идейные позиции).

Искусство, является одним из важнейших источников наших знаний о мире, даёт знание об эпохах, об образе жизни, мыслях, чувствах вкусах и идеалах людей.

Хореография - вид искусства, в котором художественный образ создаётся посредством ритмичных пластических движений и смены выразительных положений человеческого тела.

Общепринятая классификация искусства включает три вида:

1. **Изобразительное искусство.** Делится на статическое (скульптура, живопись, фотография, декоративное и т. д.) и динамическое (например, немое кино, пантомима).
2. **Выразительное искусство** (или неизобразительное). Делится на статическое (архитектура и литература) и динамическое (музыка, танцевальное искусство, хореография).
3. **Зрелищное искусство** (театр, кино, опера, цирк).

Изобразительное искусство

Цель изобразительного искусства — не только отразить окружающий мир, но и выразить мысли, чувства и идеи художника, а также вызвать эмоциональный отклик у зрителя.

Некоторые виды изобразительного искусства:

- **Живопись.** Один из основных и наиболее распространённых видов, в котором художник использует краски, кисти, мастихины и другие инструменты для создания картин на холсте, бумаге или других поверхностях.
- **Рисунок.** Изображение, созданное линиями, штрихами и точками, нанесёнными на бумагу или другую поверхность.
- **Скульптура.** Трёхмерное искусство, в котором художник создаёт объёмные образы из различных материалов, таких как камень, дерево, металл, глина и другие.
- **Керамика.** Искусство создания изделий из глины или других минеральных материалов, где глине отводится ключевая роль.
- **Папье-маше.** Вид изобразительного искусства, в котором используется бумага для создания трёхмерных объектов, склеенная с клеем или пастой.
- **Оригами.** Японское искусство, которое заключается в складывании фигур из бумаги, создавая декоративные и прикладные изделия.
- **Батик.** Ручная роспись ткани.

- **Витражная роспись.** Техника художественной росписи по стеклу, которая используется для создания декоративных элементов, изображений и орнаментов

Выразительное искусство

Выразительное искусство в большинстве своём не предполагает оценки и соответствия чему-то, его можно воспринимать внутренним эстетическим откликом.

Цель выразительного искусства: донести до слушателей замысел произведения, его идейное содержание.

Некоторые виды выразительного искусства:

- **Абстрактная живопись и графика.** Направления в искусстве, которые отказываются от привычного изображения реальности, предлагая вместо этого мир эмоций, ощущений и концепций.
- **Танец.** Вид искусства, в котором художественный образ создаётся посредством ритмичных пластических движений и смены выразительных положений человеческого тела.
- **Музыка.** Отражает действительность в звуковых художественных образах и характеризуется воздействием на эмоциональное состояние людей.
- **Орнамент.**
- **Архитектура.** Использует абстрактные объёмно-пространственные формы и их ассоциативные возможности.

Пространственные виды искусства воспринимаются зрением. Они передают статичное состояние явлений, воспроизводят видимую красоту действительности, гармонию пространства, способы надолго приковывать внимание, бессильны передавать изменения жизни, её течение, т.е. это выхваченное мгновение.

Зрелищное искусство

Зрелищное искусство — это демонстрация художественного замысла в пространстве и во времени. Оно обладает мощным эмоциональным воздействием на зрителя и подразумевает его большую вовлеченность в процесс искусства.

Цель зрелищного искусства: доставить эстетическое наслаждение и создать ощущение яркого праздника.

Некоторые виды зрелищного искусства:

- **Театр.** Возник как синтез других видов искусства — литературы, музыки, изобразительного искусства, хореографии и других. Реальность в театре отражается через сценическое действие, которое осуществляют актёры.
- **Киноискусство.** По своей сути близко к театру, но в отличие от него, кино фиксирует разворачивающееся в пространстве и времени действие на камеру. Затем запись демонстрируется зрителям.
- **Цирк.** В основе циркового искусства лежит специфическое упражнение — трюк. Это сложное для исполнения и эмоционально впечатляющее действие.
- **Эстрада.** Вид зрелищного искусства, в котором короткие концертные номера составляют целостную программу, рассчитанную на массовое восприятие.
- **Телевидение.** Зрелищные произведения фиксируются на плёнку и далее существуют в неизменном виде, вне зависимости от реакций и восприятия зрителей.

Важнейшей характеристикой зрелищных искусств является эффект сопереживания, творческого соучастия зрителя

Хореография - вид искусства, в котором художественный образ создаётся посредством ритмичных пластических движений и смены выразительных положений человеческого тела.

История хореографического искусства

История хореографического искусства начинается с древних времён, когда первый танец был средством социальных и культурных общений между людьми.

Некоторые этапы развития:

- **Древний Египет.** Танцевальное искусство было строго регламентировано и подчинялось определённым правилам. Существовал, например, танец фараона. При храмах существовали школы, в которых готовили жриц-танцовщиц.
- **Древняя Индия.** Практически все классические танцы Индии сформировались в рамках религиозного ритуала и принадлежали к храмовому искусству. Танцевальные подношения были частью каждодневного ритуала и самой важной составной частью молитвы.
- **Древний Китай.** Изучение археологических артефактов показывает, что люди примерно в четвёртом тысячелетии до нашей эры уже танцевали хореографические групповые танцы, участники которых, взявшись за руки и топая ногами, пели под инструментальный аккомпанемент.
- **Древняя Греция.** Существовала специальная наука Орхестика, включающая религиозные и бытовые сцены композиции. Ей обучались юноши. В Древней Греции появились первые танцевальные постановки, которые были частью драматического представления.
- **Средневековые.** Танцевальное искусство неуклонно развивалось, в том числе и в тяжёлые средневековые времена, когда существовала инквизиция, запреты на народные и светские зрелища. Но история сохранила для нас образцы первых бытовых танцев, ставшие базой для дальнейшего развития западноевропейских танцев.
- **Эпоха Возрождения.** Балет зародился в Северной Италии в эпоху Возрождения. Итальянские князи любили пышные дворцовые празднества, в которых танец занимал важное место. Термин «балет» появился в конце XVI века и означал лишь танцевальный эпизод, передающий определённое настроение.
- **XX век.** Появились направления в хореографии, такие как модерн и современный танец, которые отошли от строгих канонов классики и предложили больше свободы в выражении своих чувств и мыслей.
- **XXI век.** С развитием технологий и интернета, доступ к танцевальному искусству стал проще. Танцы из разных уголков мира стали доступны каждому благодаря онлайн-платформам. Хип-хоп, стрит-данс и социальные танцы стали частью глобальной культуры

Жанры хореографического искусства

I. Народный танец

- **Историко-бытовой танец** — категория, которая объединяет танцы, популярные в сельском, городском, придворном быту, начиная с эпохи Средневековья до начала XX века. Такие танцы представляют собой переработку народного танцевального материала и отражают особенности определённой эпохи или среды.
- **Народно-сценический танец** — одна из основ любой хореографии. К основным его компонентам относятся музыкально-ритмическая основа, лексика танца (движения, жесты и позы, их пластическое соединение, рисунки танца), костюмы.
- **Характерно-академический танец** — вид сценического танца, в основе которого — система академического танца с привлечением элементов народно-сценического танца. В отличие от народного танца, в его основе лежат приёмы профессиональной классической танцевальной системы.

У каждого народа сложились свои танцевальные традиции, свой пластический язык, особая координация движений, приёмы соотношения движения и музыки. Например, у народов Азии основными выразительными средствами становятся движения рук, головы и корпуса. В Европе корпус и руки в основном звучат как аккомпанемент, а главным в танце являются ноги.

Некоторые источники содержания народного танца

- **Музыка и песня.** Народный танец тесно связан с этими элементами, в танцах песни находят свою ритмическую и пластическую жизнь. Танец может иллюстрировать текст песни, но чаще передаёт её общее настроение и дух.
- **Особенности национального костюма.** В совокупности с историко-географическими и социально-бытовыми признаками эти факторы создают характерные черты хореографии разных народов. Костюмы имеют большое влияние на характер исполнения, такие как плавность русских и грузинских танцев, помогает длинное платье и характерное движение. Жёсткие сапоги с обивкой в венгерских и русских танцах обуславливают наличие характерных движений. Народный танец передавался в поколение, обогащаясь виртуозной техникой. Развитию народного танца также способствовало развитию ансамбля народного танца, которое есть во всех республиках.
- **Обряды, обычаи и нравы.** В танцах запечатлены исторически сложившиеся обряды, обычаи и нравы, а также черты психологического склада каждого народа.
- **Трудовая деятельность.** Во времена народных праздников простые люди исполняли незатейливые танцы, связанные в первую очередь с их трудовой деятельностью.
- **Бытовые предметы.** Некоторые танцы исполняются с бытовыми предметами, такими как шляпа, шаль, пиала, поднос, серп и другие.

II. Классический танец

Вид танца, предназначенный для зрителей и предполагающий создание хореографического образа на сцене.

Классический танец отличается от народного тем, что народный танец существует в жизни и исполняется в первую очередь «для себя», не нуждаясь в зрительской аудитории, которая необходима для сценического танца. Классический танец опирается на народный и бытовой, претворяя их в сценические образы. Тематика и хореографическая лексика такого танца зависят от национального характера, от природных и климатических условий, рода занятий, исторических событий

Отличительные черты русской школы классического танца:

- предельная выразительность;
- музыкальная отточенность;
- одухотворённость;
- осмысленность движений;
- подчинение техники, выразительности;
- создание волнующих образов.

Основные требования классического танца:

- выворотность;
- подъём на полупальцы;
- стремление в полётности;
- благородство;
- строгость;
- завершённость форм;
- чёткие линии в позах.

Классический танец является наиболее абстрактным видом хореографического искусства, так как отдельно движение, позы не значат. Только движение в различных комбинациях при тесной связи с музыкой могут создать образ. Лексика классического танца даже при наличии профессионального оттенка, не терпит буквального воспроизведения движений, той или иной национальной культуры. Так как классический танец в своём арсенале использует обобщённые

В настоящее время специалисты, хореографы пришли к единому мнению, чтобы плодотворная работа с участниками коллектива других жанров так же невозможна без учения основ классического танца.

Классический тренаж вырабатывает красивую пластику рук, хорошую осанку, свободу и выразительность движений, в результате этого расширяется память для творческой деятельности каждого исполнителя, будучи хорошо подготовленного физически. Свободно владея своим телом, он сможет более творчески подойти к созданию художественного образа.

III. Бальный танец

Бальные танцы — вид искусства, который возник в Европе в XVI–XVIII веках. Первоначально представлял собой аристократические развлечения и исполнялся на знатных баллах.

Бальные танцы делятся на две основные категории:

1. **Стандартные танцы.** К ним относятся вальс, танго, медленный фокстрот, квикстеп и венский вальс. Обычно исполняются в паре и характеризуются плавными и величественными движениями.

2. **Латинские танцы.** В эту категорию входят румба, самба, ча-ча-ча, пасодобль и джайв. Более ритмичные и эмоциональные, отражают страсть и темперамент.

Интернет - источники

- <https://www.dance-school.moscow/articles/khoreografiya-kak-vid-iskusstva/>
- <https://infourok.ru/horeografiya-kak-vid-iskusstva-5252249.html>
- <https://studfile.net/preview/2974118/page:2/>
- <http://www.arabesk.su/75-khoreografiya-opredelenie>