

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории
педагогике искусства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 3 курса 371 группы Института искусств
Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»

МУСАЕЛЯН СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Научный руководитель

профессор, доктор
искусствоведения
подпись, дата

_____ А.И. Демченко

Заведующий кафедрой

профессор, доктор
педагогических наук
подпись, дата

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2018

Введение. В последнее время все меньше людей проявляют интерес к культурно-досуговым мероприятиям и развлекательным концертам. Зрителя уже не привлекают «обычные» программы, состоящие из номеров местных хореографических и вокальных коллективов. В современных условиях необходимо заманивать публику более интересными и необычными представлениями и шоу-программами. Поэтому возникает необходимость создания новых, интересных и нетрадиционных концертных постановок.

Условия современной жизни диктуют свои правила, люди перестают тратить драгоценное время на не интересные и стандартные концерты и мероприятия, в которых собраны разноплановые номера. Чтобы действительно привлечь публику, необходимо, чтобы программа была яркой, зрелищной, эксклюзивной и запоминающейся.

Все большую популярность набирают концерты, в которых номера объединены единой тематикой. Такие программы воспринимаются как единый спектакль, в котором все номера взаимосвязаны и один вытекает из другого. Создание такого рода концертных программ требует огромной подготовки прежде всего со стороны режиссера и участников концерта. Также большое внимание стоит уделить технической оснащенности площадки, на которой будет проходить концерт.

Организации концертов посвящены труды таких авторов как А. Богданов, И.А. Виноградский, Е.В. Дуков, А.Д. Жарков, В.М. Чижиков, С.С. Клитин, А.С. Лурье, А.А. Рубб и другие.

Для достижения максимального эффекта присутствия зрителей в действии на сцене могут помочь современные технологии в сценографии. При создании концертных программ режиссеру необходимо соединить по крайней мере три аспекта: драматургию представления, сценографическое оформление и наполненность программы оригинальными и подходящими номерами. Для таких мероприятий требуется создание особого сценического пространства, в котором будут сочетаться движения, музыка, звук, свет и цвет. Использование

сценографии в современном постановочном процессе подробно изучено в работах Т.В. Астафьевой.

Большое значение для исследовательских задач данной диссертации имеют труды В.В. Базанова, В.И. Березкина, В.В. Бычкова, Н.Н. Громова, В.М. Шеповалова. В них уделяется внимание вопросам развития, анализу функций и типологии мировой и отечественной сценографии.

Возможности *компьютерной графики и мультимедийных технологий* исследуются в трудах И.А. Алдошиной, Н.И. Дворко, П.В. Игнатова, И.Н. Подкопаева, Т.Е. Шехтер, О.В. Шлыковой, а также публикации зарубежных авторов R. Brinkmann, S. Dixon, M. Fleischman, U. Reinhard.

В современной хореографии компьютерные медиа технологии получили широкое применение. Использование современных технологий дает возможность хореографам-постановщикам создавать целые спектакли, объединенные единой мыслью, стилем и сюжетом. Высокотехнологичные концерты привлекают публику своей новизной и актуальностью. Зритель хочет смотреть на эксклюзивно новые номера, спектакли, шоу-программы, а использование современных компьютерных технологий способствует их заинтересованности.

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим применением новейших технологий в сфере культуры и искусства. При этом в литературе нет достаточной информации о способах и методах организации концертных программ с помощью современных технологий.

Цель исследования – определить возможности использования современных технологий в сценографии для создания хореографических концертов.

Задачи исследования:

- изучить современные технологии в сценографии;
- рассмотреть организацию концертных программ, их виды и особенности;

- выявить значение новых технологий в организации концертных хореографических программ;

- рассмотреть варианты внедрения современных технологий сценографии в хореографические номера и концертные программы;

- проанализировать роль новых технологий в концертной программе Астраханского театра танца «Клик».

Объект исследования – хореографические концертные программы.

Предмет исследования – использование современных технологий в хореографических концертных программах.

В основу исследования была положена **гипотеза** о том, что сочетание современных технологий сценографии с хореографией ведет к усовершенствованию и большей привлекательности для зрителей.

Теоретико-методологическую основу исследования составили:

1. Научные труды (монографии, сборники статей, материалы конференций, авторефераты диссертаций), соответствующие тематике диссертационного исследования (теория и история искусства, теория и история театра, эстетика, философия искусства).

2. Анализ видеоматериалов современных хореографических коллективов

3. Примеры сценографии хореографических постановок, спектаклей и концертных программ.

Методы, используемые в процессе исследования:

1. Универсальные:

а) анализ и синтез имеющейся информации по теме исследования;

б) обобщение полученной информации;

в) моделирование концертных программ.

2. Эмпирические научные методы:

а) эмпирические знания, полученные из практики работы с видеопроекцией;

б) наблюдение по видеоматериалам за развитием современных технологий;

в) описание номеров с видеопроекцией.

3. Теоретические научные методы:

а) теоретические знания определений терминов;

б) метод мысленного эксперимента – выдвигаемая гипотеза.

Экспериментальная база исследования – Астраханский театр танца при «Дирекции по реализации конкурсных, фестивальных и культурно-массовых программ».

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые анализируется и описывается внедрение современных технологий в танцевальное искусство, даны рекомендации по организации современных хореографических концертных программ.

Теоретическая значимость исследования в изучении процесса организации хореографических концертов, что открывает дополнительные возможности для дальнейших теоретико-экспериментальных исследований в области использования новых технологий сценографии.

Практическая ценность исследования – результаты работы могут быть полезны при организации концертных хореографических программ, в том числе с использованием современных технологий в сценографии.

Положения, выносимые на защиту:

1. Современные технологии в сценографии. Компьютерные и медиа-технологии. Видеопроекция и возможности ее применения.

2. Этапы организации концертных программ. Классификация видов концертов, и особенности их организации. Рекомендации по составлению программ хореографического концерта.

3. Внедрение новых технологий в хореографические концертные программы. Анализ воздействия на аудиторию и восприятие зрителем.

Основное содержание работы.

Под сценографией понимают создание зрительного образа посредством декораций, костюмов, освещения и постановочной техники.

Сценография – это наука о художественно-технических средствах создания и проведения спектакля. Все художественно-декорационные и технические средства, которые используются в реализации сценической программы или мероприятия, рассматриваются сценографией как элементы, создающие художественную форму представления.

Сценография как искусство оформления сцены дает возможность погрузиться в атмосферу действия на сцене. С приходом в жизнь современных технологий, возможности сценографии значительно расширились. Применение видеопроекции является одним из лучших приемов в сценографии и обеспечивает быструю смену декораций без дополнительных затрат.

Видеопроекция является одним из самых популярных способов подачи информации и создания сценографии. С развитием проекционных технологий растет не только мощность проекторов, но и разрешение и качество воспроизведения цвета. Кроме того, расширяются возможности соединения проекторов и возможности управляющего программного обеспечения.

Видеопроектор – это устройство, напрямую подключаемое к компьютеру или источнику видеосигнала (видеомагнитофону, видеокамере и т.д.) вместо компьютерного монитора (монитор компьютера подключается к выходу проектора) или телевизора для проецирования изображения на большой экран.

Сценография помогает сделать из обычного концерта целый спектакль. Организация концертов – сложный и трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов. На первом этапе происходит планирование концерта, определение его типа и вида, назначение организаторской группы, определение места и времени проведения мероприятия. На втором этапе подбирается программа концерта. В зависимости от вида концерта

подбираются имеющиеся номера или готовятся новые, специально для этого события. Прорабатывается сценарий мероприятия, определяются участники концерта и приглашенные артисты. Определяется необходимое техническое оборудование. На третьем этапе наступает работа с участвующими коллективами, проводятся репетиции, выстраиваются декорации на сцене, настраивается свет, проходят генеральные прогоны. Четвертый этап – этап подведения итогов. Важно исправить все недочеты в организации и исправить их в дальнейшей работе.

При организации хореографического концерта необходимо учитывать его специфику.

За рубежом набирают популярность шоу с использованием видеопроекции. Видеопроекция может быть задействована как на протяжении всего шоу как элемент сценографии, так и только в нескольких номерах. На начальном этапе использования видеопроекция применялась как заставка на заднем фоне. За счет этого зрители погружались в постановку, лучше воспринимали сюжет и настроение номера. Танцоры при этом никак не взаимодействовали с видео информацией. Наиболее широкое применение этот метод использования получил в смешанных концертах, где невозможно построить декорации к каждому номеру. Еще один вариант использования видеопроекции – транслирование видео. Такой подход можно использовать в сюжетных концертах. С развитием компьютерных технологий, на смену статичным картинкам на заднем фоне пришли динамичные изображения. Они не только подбирались под определенный номер, но и прописывались по музыке. Такие видеоэффекты были заимствованы из киноиндустрии и получили название футажи.

Активно используется взаимодействие артистов с видео материалом. Широкое применение находит 3D Mapping – техника воспроизведения видео при помощи специализированного оборудования и программного обеспечения, управляя которым можно проецировать видео как на плоские экраны, стены, так и на экраны с искаженной геометрией и фасады зданий со

сложной архитектурой. Такая техника позволяет задавать разный видео материал на несколько поверхностей одновременно. Экраном в этом случае могут являться пол, кулисы, предметы, находящиеся на сцене. В техническом плане усложняется настройка видеопроекций – в зависимости от используемых поверхностей могут понадобиться несколько проекторов, которые необходимо настраивать и синхронизировать друг с другом.

Еще один способ использования видео проекции – хореографические номера, основанные на взаимодействии танцоров и видео материала на экране. Условно подразделяются следующие виды танцев с видеопроекцией: танец с тенями, танец с использованием футажей, танец с проекцией в 2D, танец с проекцией 3D, танец за сеткой. Такие номера пользуются большой популярностью у публики, так как содержат элементы шоу, необычны и оригинальны.

Шоу Астраханского театра танца «Клик» является примером использования современных технологий в концертной программе. На протяжении всего шоу используется видеопроекция и 3D-mapping как сценографическое оформление пространства. В концерте также показаны номера с взаимодействием артистов и видеопроекции. Шоу смотрится как единый спектакль, несмотря на большое количество разноплановых номеров.

В танцевальном шоу Астраханского театра танца «Клик» видео-мэппинг стал ключевым моментом и связующим звеном всего спектакля. Благодаря использованию видеопроекции происходила непрерывная трансформация декораций сцены, что позволило сделать шоу более непредсказуемым и интересным. Видеопроекция послужила не только как соединительная линия сюжета спектакля, но и как отдельные номера на взаимодействии артистов с видеорядом.

Заключение. В результате исследования было обосновано использование современных технологий в организации концертных хореографических программ.

Были изучены возможности и разновидности современных технологии в сценографии, приведена их характеристика и варианты применения.

Рассмотрена технология организации концертных программ, изучены этапы организации концертов, в зависимости от их вида и особенностей.

Выявлено значение новых технологий в организации концертных хореографических программ, рассмотрены примеры уже имеющихся концертов и приведены варианты внедрения современных технологий сценографии в хореографические номера и концертные программы.

Проанализирована роль новых технологий на основе концертной программы Астраханского театра танца «Клик», приведены использованные технические решения, необходимое оборудование, компьютерные программы и возможные варианты использования технологий при постановке шоу-программы.

На протяжении последних десятилетий новые технологии активно используются в сфере искусства. Это могут быть декорации сцены, интерактивные выставки, киноиндустрия или хореографические спектакли. Компьютерные технологии используются на различных этапах создания и проведения концертов и досуговых мероприятий – от эскиза оформления до непосредственного взаимодействия на сцене.