

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

Русский народный танец в репертуаре народно-певческих коллективов

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 2 курса 231 группы Института искусств
Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»

МУСОЛИНОЙ ВИКТОРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Научный руководитель:

доктор искусств., проф. _____ А. И. Демченко

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018 год

Введение. Тема русского танцевального творчества никогда не будет исчерпана.

Россия представлена огромным разнообразием этносов, это детерминировано огромной территорией, географическими различиями, многонациональным составом населения. Сохранение и возрождение традиций может быть возможным лишь на основе обращения к истокам традиционного народного искусства.

Существует угроза потери богатого наследия народного творчества, фольклора во всём его многообразии. Велика опасность тотальной унификации культурного мира, глобализации.

Каждый регион отличается своими яркими особенностями исполнения русского танца. Повсеместно, в каждой деревне, село окрашивали обряд, пляску по-своему, соотносительно местным фольклорным традициям.

В настоящее время многие аутентичные народные танцы уже не исполняются в быту, стерлись из памяти потомков. Важная роль в сохранении традиционной хореографии отводится народно-певческим коллективам, так как, основу их репертуара составляют народные песни, танцы, наигрыши.

На основе изучения образцов русского хореографического народного творчества, ставятся проблемы традиционной танцевальной стилистики, решение которых позволит во всей полноте представить многообразие нашей национальной культуры.

Актуальность исследования

Перед нами постоянно встают проблемы принципиального характера, связанные с освоением русского фольклорного танца, в контексте системы хореографической деятельности. В настоящее время, всё больше возрастает интерес к пониманию, исследованию русского танца, проблемам его существования в системе художественной культуры.

Сегодня русский танец чаще всего представляется односторонне, при этом теряется многообразие выразительных средств. Народная танцевальная культура сводится к тренировочному экзерсису.

Мы обеспокоены судьбой русского танца, как и региональной народной культуры в целом. Деятели русского хореографического творчества всегда осознавали важность научного осмысления и решения проблем сохранения и развития русского народного танца, в его традициях, в исторической динамике.

Сохранить подлинную танцевальную культуру, бережно передать будущим поколениям танцевальный фольклор во всём его богатстве— задача непростая. Осмысление русского танцевального фольклора в исторической динамике, в контексте региональной культуры – актуальная задача современности.

Степень разработанности проблемы

Особенности жанровой классификации, формы бытования русской традиционной танцевальной культуры исследованы этнографами, хореографами и фольклористами: К.Я. Голейзовским; А.А. Климовым; Т.А. Устиновой; Н.И. Заикиным и Н.А. Заикиной и др.

Проблемы сохранения и возрождения традиционной народной культуры, этнохудожественного профессионального образования исследованы в работах: Н. И. Бочкарёвой; И.Л. Егоровой; Г.Ф. Богданова; Ю.А. Герасимовой; Л.Л. Христиансена; А.И. Шилина и т.д.

Роли народного творчества в мировой художественной культуре уделено внимание в трудах: Э.Е. Алексеева; Т.Н. Алексеевой; О. Б. Буксикова; Е.В. Волкова и др.

При разработке различных аспектов данной проблемы, мы так же привлекали широкий круг научной и методической литературы по вопросам русской традиционной хореографии следующих авторов: А.В. Рудневой; О.Н. Князевой;

Цель исследования заключается в изучении форм претворения национально-региональной танцевальной традиции в репертуаре народных певческих коллективов.

Достижение поставленной цели требует решения следующего ряда задач:

- охарактеризовать основные жанры традиционного русского народного танца;
- классифицировать основные виды русского танцевального фольклора;
- исследовать особенности региональной фольклорной танцевальной традиции;
- выявить основные способы сбора и сохранения танцевального фольклора;
- рассмотреть жанрово-стилевые особенности народных певческих коллективов;
- изучить особенности претворения русского танцевального фольклора в народно-певческом коллективе.

Объект исследования – русский фольклорный танец как феномен традиционной культуры.

Предмет исследования – специфика и претворение русского фольклорного танца в народно-певческом коллективе.

Теоретико-методологическую основу исследования составили научные труды, соответствующие тематике исследования следующих авторов: О.Н. Князевой; А.В. Рудневой; Б.Г. Манжоры; А.И. Шилина.

В ходе научного исследования нами были изучены программные документы стандартов образования (рабочая программа по направлению подготовки «Искусство народного пения» 53.03.04 (Б.1.Д.В. 13.«Хоровое народное пение» и Б.1.Д.В. 12. «Сольное народное пение»)). Методические пособия и учебники по фольклорному, характерному и народно-

сценическому русскому танцу (Г.Ф. Богданов; Ю.А. Герасимов; А.А. Климов; В.И. Уральская).

Научная новизна исследования определяется комплексным исследованием русского фольклорного танца, его специфики претворения в различных народно-певческих коллективах.

Апробация результатов исследования

Основные положения и практические выводы исследования были опубликованы в статьях, докладах и тезисах.

Конференции:

I Международная научно-практическая конференция «Учреждения культуры и искусства: история, современность, перспективы развития» Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского 30 сентября 2016 года.

V Международная научно -практическая конференция «Культурное наследие г.Саратова и Саратовской области» Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского 27 октября 2016 года.

Всероссийский с международным участием конкурс научно-исследовательских студенческих работ художественно-эстетической направленности «Музыкальная культура. Наука. Образование». ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсеева». 15 декабря 2016 года (Диплом II степени).

IV Международная научно-практическая конференция магистрантов «Развитие личности средствами искусства» Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского 31 марта 2017 года.

II Международной конференции «Проблемы теории и практики современной любительской хореографии» Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского 26 марта 2017 года.

Всероссийские научные чтения «Проблемы художественного творчества», посвященные Б.Л. Яворскому и приуроченные к 105-летию Саратовской консерватории 23 – 24 ноября 2017 года.

Статьи:

Мусолина В.В., Рахимбаева И.Э. Типологизация методов использования элементов аутентичного танца в репертуаре народно-хорового коллектива. IV Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистров и молодых учёных / Под ред. Ю.Ю. Андреевой И.Э. Рахимбаевой Саратов: ИЦ «Наука», 2017, –356 с. – ISBN 978-5-9999-2771-2

Мусолина В.В., Рахимбаева И.Э. Проблемы сохранения и передачи фольклорной танцевальной традиции. Сборник материалов II Международной конференции «Проблемы теории и практики современной любительской хореографии» / Под ред. И.Э. Рахимбаевой. Н.А. Иванова Саратов: ИЦ «Наука», 2017, – 163 с. – ISBN 978-5-9999-2844-3

Мусолина В.В., Рахимбаева И.Э. К проблеме сохранения и развития фольклорного танца в условиях современности Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому и приуроченных к 105-летию Саратовской консерватории «Проблемы художественного творчества» / Под ред. И.В. Полозовой, Л.А. Вишневской, И.Л. Егоровой, Н.В. Ивановой, С.П. Полозов Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. – 348 с. – ISBN 987-5-94841-288-7

Данные материалы используются как теоретическая и практическая основа рабочей программы «Народный танец» реализуемой, на кафедре народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

Основное содержание работы. **В первой главе** мы изучаем особенности традиционного народного танца, его место в современной культуре, рассматриваем проблемы сбора аутентичного танца, изучаем особенности русской региональной танцевальной традиции. Хоровод является самым ранним жанром хореографического творчества, возникший на территории, населенной славянскими народами. В русской традиционной хореографии представлен тремя видами: орнаментальный, игривой, шествие.

Наиболее распространенный вид русского народного танца, бытующий и в настоящее время – пляска, которая в отличие от хоровода, обладает сложной лексикой, состоит из отдельных элементов, отражающих характер танцующего. Особенностью русской пляски является импровизация. Одним из самых популярных танцев в народной среде – была русская кадрили (французский танец, являющийся разновидностью контрданса и возникший в конце XVIII веке и весьма популярный до конца XIX века в Европе). Для кадрили характерно четкое деление на пары, фигуры. Основная композиция танца состоит из четырёх пар танцующих, расположенных, как правило, в форме квадрата.

Классификация русского танца во многом противоречива и запутана. Одно и то же явление, в различных случаях может называться видом, жанром и формой. Основными формами (видами, жанрами) танцевального фольклора являются хоровод и пляска. В некоторых литературных источниках кадрили обозначается как отдельный жанр.

Своеобразные мелодии, попевки, манера поведения, говор, народные костюмы и жизненный уклад, присущие той или иной местности, оказывали несомненное влияние на возникновение местных традиций, особенностей, рождали свою манеру исполнения, свои самобытные, неповторимые танцы. В русском музыкальном фольклоре исследователи выделяют семь основных стиливых географических зон: северно-русскую, южно-русскую, среднерусскую, западно-русскую, средне-волжскую, уральскую и сибирскую. В отдельную группу также выделяют казачий фольклор, в котором также можно выделить традиции донских, оренбургских, терских казаков и т.д..

Основными способами сбора танцевального фольклора являются: запись на аудио плёнку максимального описания всего, что наблюдает исследователь; фиксация, описание движений и схем на бумаге; более совершенным приемом фиксации танца является видеозапись. Выделяется два основных типа экспедиций. Первый — комплексные экспедиции, когда

сбор хореографического материала — только лишь одна из задач исследования. Осуществляется переход от исполнения песен к танцам. Второй — целевые, основной задачей является поиск и фиксация народной хореографии. Помимо сохранения фольклорного танцевального материала, встаёт важный вопрос о преподавании традиционной народной хореографии. Ни одно учебное учреждение не готовит специалистов в области изучения и преподавания фольклорного танца. Необходимо, чтобы в учебных заведениях, готовящих кадры для учреждений культуры и искусства, комплексно реализовывались учебные программы по изучению русского танца.

В ходе исследования были выявлены следующие методы сценического воплощения народного танца. Цель первого метода заключается в переносе фольклорного материала из естественной обстановки в условия «искусственные», сценические без художественного ущерба (аутентичные исполнители). Второй тип сценизации заключается в непосредственной преемственности традиций у носителей и создателей фольклора. Руководители, использующие третий метод, опираются в основном на реставрированный фольклор, архивные записи, любые словесные или изобразительные описания аутентичного танца. Четвёртый тип представляет собой стилизацию фольклора. Репертуар складывается из обработок народных танцев. Балетмейстеры, использующие следующий приём, создают произведения в духе народных танцев.

Вторая глава посвящена изучению народного танца в репертуаре самодеятельных, учебных, профессиональных народных хоров и ансамблей. Изучению жанрово-стилевых особенностей народных певческих коллективов, анализу основных методов воплощения регионального танцевального фольклора. Народно-певческие коллективы отличаются друг от друга жанрово-стилевыми формами. К хоровому исполнительству можно отнести следующие формы: профессиональный народный хор, самодеятельный, учебный. Ансамблевое исполнительство представлено

тремя формами: фольклорный ансамбль; ансамбль русской песни; ВИА народной песни, фольк-рок, ре-микс и т.д.. К общим чертам относятся – опора на глубокие знания законов народного творчества, методологических основ народно-певческой хормейстерской работы, следование традициям народно-певческого искусства. Отличительные особенности руководства коллективом зависят от жанрово-стилевого направления, конкретных целей и задач той или иной исполнительской формы.

Огромную роль в сохранении традиционной культуры, несомненно, сыграло молодёжное фольклорное движение, которое стало активно развиваться в нашей стране в начале 80-х годов XX века. «Забава» – единственный коллектив города Саратова, который начиная с 1997 года организует мероприятия, посвящённые народным праздникам, где собирается огромное число саратовцев. В течение двух-трёх часов горожане (в основном, молодёжь) с большим удовольствием танцуют старинные танцы, участвуют в традиционных играх и хороводах. Эффектная форма общения ансамбля со зрителями – народные гуляния, полностью построенные на интерактиве. Таким образом, на основе полученных сведений, можно сделать вывод, что открытые вечерки, уличные танцевальные акции, регулярные мастер-классы и другие составляющие этнокультурного проекта «Фольклорная среда», создателем которого является фольклорный ансамбль «Забава», можно назвать эффективным средством популяризации традиционной культуры среди городской молодёжи.

Народно-сценический танец удерживает свои позиции в основном в профессиональных коллективах (ансамбль под руководством И. Моисеева, ансамбль «Березка» и др.), в самодеятельных ансамблях, в рабочих программах специальных отделений хореографических учебных заведений. Но традиционная хореография не может быть подчинена законам формирования народно-сценической, т.к. имеет свои характеристики и развивается по своей траектории. При обучении народной хореографии

необходимо соблюдать этапность, формирование навыков синкретичности. Этнохореографом ставятся следующие задачи: привить любовь к танцу как части самобытной народной культуры, способствовать пониманию природы народной хореографии, выработать у студентов навыки исполнения основных элементов русского танца и отдельных хореографических номеров, развить способности импровизационного и ансамблевого исполнения, изучить характерные особенности танцевальной культуры различных регионов России на материале образцов хореографического фольклора, изучить методы и формы работы над народным танцем в певческом коллективе. Проанализировав видеоматериалы постановочной работы кафедры народного пения и этномузыкологии СГК, мы с уверенностью можем сделать вывод, что изучение региональных традиций может стать основой для самых разных способов сценизации аутентичного танца.

Основной задачей профессиональных государственных народных хоров является сохранение местных традиций, региональных особенностей края, что в настоящее время, к сожалению, становится большой редкостью. Профессиональные русские народные хоры представляют новую ступень в развитии народного творчества. Они выросли на базе самодеятельности и стали профессиональными потому, что по уровню исполнительского мастерства и по масштабам своей деятельности переросли любительское искусство. Особенности деятельности балетмейстера в русском народном хоре определяется спецификой народного коллектива. В этом синтетическом объединении взаимосвязь хоровой и танцевальной группы обязательны. И в этом народная традиция, где пляска, игра как бы рождаются из самого пения. Анализ деятельности хореографов Уральского народного хора позволяет нам утверждать, что балетмейстеры профессиональных народных хоров стараются не цитировать буквально народный танец, а используют его дух, характерные черты, чтобы обобщить их в собственном авторском замысле, в новом сценическом воплощении.

Как одно из направлений фольклора, традиционная хореография имеет значительный педагогический потенциал. В танце заложен особый механизм этнического воспитания, передачи традиционного национального самосознания, а специфическая способность танца оказывать психофизическое (эмоциональное) воздействие, делает процесс самоидентификации ещё более действенным и быстрым. Поэтому важность изучения этого вида народного творчества нельзя недооценивать. Отдавая должное тому, что было сделано предшественниками, мы, тем не менее, считаем, что вопрос методической разработанности в области преподавания традиционной хореографии остаётся открытым и требует дальнейшей теоретической разработки.