

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**«СОХРАНЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО
СЕВЕРА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО
ХОРА»**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 4 курса 404 группы
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»
факультет искусств

КРАВЧЕНКО КРИСТИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2026

Введение.

Архангельский народный хор (Северный хор) – один из старейших профессиональных художественных коллективов Русского Севера, созданный еще в середине XX века. Анализ его деятельности дополняет общую картину развития народного искусства в СССР и современной России. Актуальность исследования Архангельского народного хора обусловлена несколькими важными аспектами такими как: сохранение культурного наследия, этническая идентичность и самоидентификация, развитие творческих коллективов, популяризация регионального фольклора.

Архангельский народный хор выступает хранителем уникальной музыкальной и хореографической культуры Русского Севера. Его творчество базируется на старинных песнях, традициях и манере исполнения, характерных именно для этого региона. Актуальность изучения заключается в сохранении и популяризации этого культурного богатства. Народные хоры играют ключевую роль в формировании региональной культурной идентичности. Исследования позволяют лучше понимать корни и основы народного самосознания, что особенно важно в эпоху глобализации и унификации культуры.

Архангельская область действительно представляет собой обширный регион, характеризующийся густыми хвойными лесами, болотистыми местностями, небольшими озерами и мощными речными артериями, такими как Северная Двина, Мезень и Онега. Населенные пункты, будь то города или деревни, располагаются вдоль берегов этих водных магистралей, служивших единственным средством связи с остальным миром.

Географическая отдаленность региона от крупных промышленных центров способствовала сохранению традиционного уклада жизни, отличавшегося своей простотой и строгими нравами. Исторически сложилось так, что территория Севера избежала разрушительных последствий монгольского завоевания. Долгое время торговые пути, соединявшие Россию с западными странами, проходили через северные морские и речные гавани. Богатства края, включая рыбу, древесину,

меха и судостроительство, значительно повысили благосостояние местных жителей, сделав регион экономически самодостаточным, процветающим и независимым.

Суровая природа, необходимость противостоять стихиям, охота и рыболовство, постоянные столкновения с угрозами сформировали особый характер северных народов, известных своей храбростью, прямоотой, серьезностью и некоторой замкнутостью. Эти качества передались жителям севера, являющимся потомками переселенцев из Новгорода и Москвы, пришедших сюда в XIV веке. Несмотря на свою немногословность, северяне славятся радушием, доброжелательностью и открытостью. Во многих селениях до сих пор дома остаются незапертыми, и единственная мера защиты — это палка, положенная у дверей, означающая отсутствие хозяев. Тяжелые условия жизни оставили след не только на характерах обитателей, но и на всей повседневной культуре региона, а также наложила большой след в развитии хореографии русского Севера.

Исследование деятельности хора помогает раскрыть секреты успешного развития творческого коллектива, сохранить методологию подбора и подготовки артистов, стиль подачи материала и организацию выступлений. Изучая репертуар и деятельность хора, исследователи могут способствовать продвижению и популяризации локальных фольклорных традиций, делая их доступнее для широкой аудитории, как внутри России, так и за её пределами.

Степень изученности проблемы. История беломорья, традиции, праздники были описаны в трудах таких исследователей, как: К.П. Гемп, который рассказывал в книге о своем детстве на севере, проникновенно и искренне передавал любовь к родным местам, Ю.А. Барашкова, В.И. Белова, которые исследовали и детально описывали северные обычаи и торжества, Т.А. Бернштама, О.Э. Озаровской, которые в мельчайших подробностях описывали традиции северной свадьбы. Особенности русского северного танца представлены в книге А. А. Климова, в котором он подробно описал характер исполнения и правильность построения рисунков в характере Северных

районов.

Не достаточная изученность рассматриваемой проблемы делает тему выпускной квалификационной работы «Сохранение хореографических традиций Русского Севера в условиях Северного русского народного хора» актуальной.

Цель исследования: комплексное изучение и теоретическое осмысление механизмов сохранения и сценической интерпретации хореографических традиций Русского Севера в деятельности Северного русского народного хора.

Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность и особенности художественной культуры Русского Севера как уникального историко-культурного феномена.
2. Охарактеризовать роль и место Северного русского народного хора в сохранении и трансляции традиций художественной культуры Русского Севера.
3. Проанализировать структуру, состав и специфику работы танцевальной группы Северного русского народного хора.
4. Провести анализ танцевального репертуара хора с целью выявления и систематизации хореографических традиций Русского Севера, а также определить методы их сценической интерпретации и сохранения в современных условиях.

Теоретическая и практическая значимость. Работа позволяет дополнить существующие знания о возникновении и функционировании крупных народных коллективов, выделяя специфику северной школы народного исполнительства. Практическая значимость результатов исследования выражается в использовании полученных данных в учебно-методических пособиях и программах по подготовке специалистов в области народного исполнительства и фольклора.

Методологической основой исследования послужили труды ведущих теоретиков и этнографов в области народного искусства. Фундаментальную

теоретическую базу, необходимую для анализа танцевальной составляющей коллектива, составляют работы Л.В. Жирновой — крупнейшего теоретика народно-сценического танца. В своей монографии «Русский народный танец» автор разработала исчерпывающую классификацию русских народных танцев, систематизировала их лексику, определила манеру исполнения и сформулировала ключевые принципы построения сценической композиции.

Основу для понимания аутентичного звучания и движения, ставших базой для репертуара Северного хора, заложили фундаментальные этнографические исследования А.Я. Колотиловой, являющейся основоположником коллектива. Её труды посвящены сбору и систематизации песенного и танцевального фольклора, а также изучению быта, обрядов и музыкального стиля региона.

Глубокое изучение песенного фольклора Поморья, его жанрового разнообразия и диалектных особенностей, проведённое Н.А. Корольковой, позволяет понять истоки музыкального материала, исполняемого хором. Вопросы репертуарной политики, принципы аранжировки народных песен для хора и оркестра народных инструментов, а также роль коллектива в культурной жизни региона анализируются в работах Т. Паниной.

Эмпирическую базу исследования составляют материалы, непосредственно связанные с деятельностью Северного хора: буклеты, песенные сборники (в том числе составленные основателем хора А.Я. Колотиловой) и библиографические указатели. Песенные сборники содержат нотный материал и тексты песен из репертуара коллектива. Буклеты отражают творческую историю ансамбля, его гастрольную деятельность и эволюцию сценических образов. Библиографические указатели позволяют проследить степень изученности темы в научной литературе.

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части из двух глав, заключения, списка использованных источников.

Основное содержание работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Пространство от побережья Ледовитого океана на севере до водораздельной зоны между Волгой и Северной Двиной на юге, от западных границ Карелии до восточных склонов Уральских гор принято именовать «Русским Севером».

Русский Север по праву считается настоящей сокровищницей деревянного зодчества. В местных деревнях до сих пор можно увидеть старинные избы, расписные лишайники, величественные рубленые храмы, часовни с потемневшими от времени стенами и жилые дома с изящными резными балконами. Здесь сохранились и подлинные образцы хозяйственных построек.

Архангельская область всегда отличалась богатством и самобытностью песенных фольклорных традиций на фоне общероссийских народных певческих обычаев. Для европейского Севера России характерна устойчивая традиция женского хорового исполнительства, в то время как в других регионах страны в народном хоровом пении мужские и женские голоса обычно звучат наравне.

Северный песенный фольклор отличается необычайным разнообразием и глубиной традиций. Можно выделить несколько уникальных школ исполнения, каждая из которых связана с определёнными регионами: Пинежским, Каргопольским, Леншуконским и Шенкурским районами.

Государственный академический Северный русский народный хор – уникальное явление русской этнической культуры. Основанный в 1926 году в Великом Устюге Вологодской области как любительское объединение одарённых исполнителей, хор стал местом, где народные таланты могли исполнять древние северные песни, сопровождая себя простыми народными инструментами.

В 1930-х годах происходят изменения административно-территориального устройства России. Великий Устюг включается в состав Архангельской области,

а радиокомитет переносится в Архангельск в 1931 году. Вместе с переездом радиокомитета переезжают А. Я. Колотилова и двенадцать участников её хора из Великого Устюга.

Сразу после переезда в Архангельск хор быстро завоевал признание публики. Его стали активно приглашать на многочисленные выступления и фестивали, в том числе в столицу страны – Москву. Коллектив стремительно развивался, завоевывая сердца слушателей своей уникальной музыкой и глубокими эмоциями.

Неповторимое мастерство Северного хора, уникальный стиль, создающий атмосферу глубокой связи с древними традициями Русского Севера, отражает собой идеалы благородства, серьезности и уважения, характерные для поморских земель. Эти черты нашли отражение в выразительном визуальном образе, прочно ассоциируемом с самим коллективом.

Праздники на Русском Севере представляли собой сложный культурный код. Они не только структурировали годовой цикл и давали эмоциональную разрядку, но и обеспечивали воспроизводство социального порядка, культурных норм и духовных ценностей северорусской общины. Это была форма коллективной памяти и творческого самовыражения народа.

Артисты балета Государственный академический Северный русский народный хор обладают рядом особенностей, которые отличают их от исполнителей классического балета и даже от артистов других народных ансамблей. Их исполнительская манера формируется на основе севернорусской хореографической традиции, поэтому в танце важны не только техника и физическая подготовка, но и умение передать особенности народного характера, местного колорита и сценического образа.

Одной из главных особенностей артистов балета Северного хора является сочетание профессиональной сценической подготовки с глубоким знанием народной танцевальной традиции Русского Севера.

Для артистов Северного хора характерна особая манера исполнения, основанная на сдержанной, но внутренне насыщенной эмоциональности.

Мужской состав балета исполняет сложные прыжковые элементы, вращения, дроби, присядки и различные «коленца», требующие развитой координации, силы ног и выносливости. Женский состав, напротив, отличается мягкостью и плавностью движений. Танцовщицы демонстрируют так называемую «северную поступь» — спокойное, почти скользящее движение, создающее впечатление лёгкости и плавности.

Значимой чертой является внимание к этнографической достоверности. Артисты Северного хора работают с материалом, основанным на традициях Архангельской области и других регионов Русского Севера.

Танцевальная группа Северного русского народного хора — это не просто часть коллектива, а его живое, пульсирующее сердце, в котором отражается вся красота и самобытность северной русской культуры. С первых мгновений выступления зритель погружается в атмосферу старинных деревень, где каждое движение, каждый жест наполнены глубоким смыслом и вековой мудростью предков.

В основе сценической деятельности Северного русского народного хора лежит не просто техническое мастерство, а глубокое духовное содержание. Каждое движение, каждый жест в хореографии коллектива пронизаны искренней любовью к родной культуре и трепетной нежностью к её образам.

Искусство хора не является застывшей формой. Каждый новый артист, вливаясь в коллектив, привносит в устоявшиеся образы своё индивидуальное видение, свежий взгляд и уникальный темперамент.

Один и тот же танец обретает новые грани и звучит по-новому в каждом исполнении, оставаясь при этом верным своим корням.

Номер «Девичьи проходки», поставленный для Северного русского народного хора Иваном Меркуловым, представляет собой не просто фольклорную зарисовку, а законченную хореографическую новеллу. Особую выразительность номеру придаёт тот факт, что его исполняет исключительно женский состав, что позволяет сфокусировать всё внимание зрителя на тончайших нюансах девичьего общения, соперничества и принятия.

Танец «Русские коленца» в исполнении Государственный академический Северный русский народный хор представляет собой яркий образец сценической народной хореографии, основанной на традициях русского Севера. Этот номер занимает особое место в репертуаре коллектива, поскольку сочетает в себе элементы подлинной народной пляски, сценическую выразительность и высокий уровень исполнительского мастерства. В танце отражаются особенности русской мужской плясовой культуры, где главными становятся демонстрация силы, ловкости, выдержки и артистизма. «Русские коленца» не ограничиваются лишь показом сложных движений — танец раскрывает характер человека, его темперамент и способность проявить себя в коллективе через своеобразное соревнование.

Заключение. В ходе проведённого исследования было установлено, что хореографическая культура Русского Севера представляет собой уникальное историко-культурное явление, сформировавшееся под влиянием природных, исторических, социально-бытовых и этнокультурных особенностей региона. Самобытность северной традиции проявляется в особой исполнительской манере, пластике движений, образной системе и тесной связи хореографии с народным бытом, обрядами и праздниками.

Анализ деятельности Государственного академического Северного русского народного хора показал, что коллектив выполняет важнейшую миссию по сохранению, трансляции и популяризации культурного наследия Русского Севера. Благодаря бережному отношению к фольклорным источникам, вниманию к этнографической достоверности и высокому уровню сценического мастерства Северный хор не только сохраняет аутентичные образцы народной культуры, но и адаптирует их к современным сценическим условиям, делая доступными для широкого зрителя.

В результате исследования была охарактеризована специфика работы танцевальной группы хора, выявлены особенности исполнительской манеры артистов, основанные на сочетании профессиональной подготовки и глубокого знания севернорусской танцевальной традиции. Установлено, что

для артистов Северного хора характерны сдержанная эмоциональность, выразительность сценического образа, внимание к национальному характеру и сохранению локального колорита.

Проведённый анализ репертуара позволил определить основные механизмы сценической интерпретации хореографических традиций Русского Севера. На примере номеров «Девичьи проходки» и «Русские коленца» было выявлено, что коллектив успешно сочетает сохранение традиционной танцевальной основы с современными принципами сценической драматургии. Номер «Девичьи проходки» раскрывает нравственно-психологическое содержание через развитие сценического конфликта, подчёркивая идеи гуманизма, принятия и единения, тогда как «Русские коленца» отражают особенности мужской плясовой культуры Русского Севера, демонстрируя удаль, мастерство, силу и соревновательное начало.

Таким образом, поставленная цель исследования достигнута, а задачи выполнены в полном объёме. Полученные результаты подтверждают, что Северный русский народный хор является не только хранителем уникальных хореографических традиций Русского Севера, но и важным культурным институтом, обеспечивающим преемственность народного искусства и его актуализацию в современном художественном пространстве. Перспективы дальнейшего изучения темы могут быть связаны с более глубоким исследованием методов сценической адаптации северного фольклора, а также особенностей формирования исполнительской школы Северного русского народного хора.